

Roger Avermaete

despre
gust
și culoare

Editura Meridiane

note subsol sărite

5 Henry van de Velde (1863 - 1957), arhitect belgian. Promotor al așa-numitei estetici funcționale, a cultivat formele pure în afara oricărei tendințe ornamentale, exercitând o influență hotărâtoare asupra orientării arhitecturii și artelor aplicate între 1900 - 1925 în special în Germania. Teoriile sale sunt expuse în *Formule ale frumuseții arhitectonice moderne* (1917) și *Formule ale unei estetici moderne*, (n.tr.)

6 Peter Behrens (1860 - 1940) arhitect german, unul din maestrii arhitecturii industriale, (n.tr.)

11 noiembrie 1020. (n.tr.)

1 Din poemul *Pădurea din Gastine*, apărută în volumul de *Poezii*, Editura Tineretului 1959. (n.tr.)

1 Statuie ecvestră din Padova, executată de Donatello în 1447 și considerată a reprezenta un model clasic de portret eroic. (n.tr.)

1 Statuia ecvestră a lui Cosimo I se medici, ducele Florenței (1537 - 1569) și mare duce al Toscanei (1519.3 Este vorba de *Monumentul generalului Alvear* din Buenos Aires creat de Bourdelle în cinstea lui Carlos Maria de Alvear (1735 - 1810), unul din fruntașii luptei de independență a Argentinei, (n.tr.)

3 Înainte de ultimul război mondial, un oarecare Paul Birault. A fondat un comitet de onoare pentru aniversarea centenarului lui Simon Hégésippe. Farsorul a adresat tuturor parlamentarilor și miniștrilor francezi o scrisoare prin care îi îndemna să contribuie la strângerea fondurilor necesare pentru ridicarea unui monument acestui. Mare precursor al democrației". Fără să se intereseze cine a fost acest Simon Hégésippe.

Un număr destul de mare de parlamentari s-au înscris în lista de subscripție. Sărbătoritul nu era numai un mare om care nu existase niciodată, dar se născuse în...

600 localități diferite, comitetul de inițiativă pentru ridicarea monumentului lui Hégésippe indicând acest număr de localități drept locul lui de naștere (n.tr.)

1 Este vorba de statuia mareșalului Michel Ney (1769 - 1815), unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai lui Napoleon T, creat de François Rude (1784 - 1855), sculptor francez, reprezentant al romantismului. (n.tr.)

2 Este vorba de statuia marelui scriitor Balzac, creată de Auguste Rodin (1840 - 1917), cel mai important reprezentant francez al impresionismului în sculptură, între anii 1891 - 1807. (n.tr.)

3 În urma scandalului pe care l-a stârnit, lucrarea comandată de Emile Zola, președintele Societății Oamenilor de Litere, a fost refuzată, Rodin a dus-o la Mendor. Abia în 1939, lucrarea a fost turnată în bronz și în sfârșit așezată la răscrucea Raspail-Monptarnasse, fiind dezvelită de Despiau și Maillol. (n.tr.)

1 Este vorba de *Monumentul funerar al papii Clement al XII-lea* (papă de la 1730 - 1740), creat de Antonio Canova (1757 - 1822), sculptor italian, unul din reprezentanții de seamă ai clasicismului, din epoca Europei imperiale, (n.tr.)

3 Fluviu în sudul Spaniei (680 km). Izvorăște din munții Andaluziei, curge printr-o întinsă câmpie aluvială și se varsă în golful Cádiz (Oceanul Atlantic), printr-un estuar, fiind navigabil până în orașul Córdoba. (n.tr.)

Masc, în amintirea victoriei repurtate de armatele romane, conduse de împăratul Traian asupra dacilor.

Columna este înaltă de 30, 83 m și acoperită de jur-împrejur cu un basorelief în spirală, reprezentând scene din războaiele romanilor cu dacii, (n.tr.)

8 Horatio Nelson (1758 – 1805), amiral englez, care, prin victoria obținută asupra flotei franco-spaniole la Trafalgar (1805), a întărit dominația maritimă a Angliei. (n.tr.)

1 Joc de cuvinte intraductibil în românește... Saint-Jean Baptiste” și... Sânge en Baptiste” se pronunță aproape la fel. (n.tr.)

3 Joc de cuvinte intraductibil în românește, care inversează numele lui Ninon de Lenclos (1020 – 1705).

— Femeie celebră prin spiritul și frumusețea ei, al cărei salon a fost frecventat de toți liber-cugetătorii – în „Țarcul lui Ninon, creând astfel un amuzant joc de cuvinte, căci Ninon de Lenclos a avut destul de numeroase aventuri amoroase ca să înțelegem că virtutea ei nu era apărată de prea multe îngrădituri, (n.tr.)

1 Stilul intitulat astfel după numele unui personaj (întruchipare a filistinului burghez), care apare în poemul scriitorului german L. Eichrodt, (n.tr.)

1 Cei mai importanți reprezentanți ai fovismului au fost Henri Matisse. M. De Vlaminck, K. Van Dongen, A. Marquet, H. Dufy, A. Derain. (n.tr.)

— Pe numele său adevărat Paolo Doni (circa 1397/1475), picior și decorator florentin. A fost preocupat de problema perspectivei liniare, preocupări ilustrate în puține lucrări rămase, printre care celebrul triptic de dimensiuni mari *Bătălia de la San Romano*. (n.tr.)

1 Bernard Palissy (e. 1510 – 1580 sau 1590), ceramist și scriitor francez. Cercetările sale îndelungate au contribuit la perfecționarea smalturilor și la înflorirea

ceramicii smălțuite franceze din secolul al XVI-lea. (n.tr.)

1 Rege al Franței (1515 - 1547), care a sprijinit artiștii și literații Renașterii italiene și franceze printre care și pe Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini ș.a. (n.tr.)

1 Conducătorul Lagashului. Vechi oraș-stat din Sumer (în prezent Tello), care a cunoscut o mare înflorire în a doua jumătate a mileniului al II-lea î.e.n. Printre ruinele ansamblurilor de arhitectură (palat, templu). S-au găsit statui (ale lui Gudea). Cea mai mare parte dintre ele aflându-se azi la Muzeul Luvru din Paris. (n.tr.)

1 Gilles sau Gille este, în Belgia, ca și în Franța, un personaj al comediei bufe, un fel de Pierrot nătărău și poltron. Iar Gilles despre care pomeneste autorul aici este un personaj popular în orașul Bine he, renumit pentru carnavalul organizat în fiecare an. (n.tr.)

2 Denumire a provinciei istorice germane Saxonia, folosită pentru porțelanul produs în manufactura de la Meissen, (n.tr.)

5 Pictoriță franceză (1885 - 1956). Autoarea unor compoziții în care se armonizează culorile calme odihnitoare. (n.tr.)

1 Agrafe în formă de broșă sau de cataramă servind din cele mai vechi timpuri la fixarea veșmintelor compuse din două piese. (n.tr.)

2 Marie Anne de Camargo (1710 - 1770), dansatoare de origine belgiană, care s-a bucurat de mult succes la Paris, (n.tr.)

2 *Tartuffe*, actul III, scena a 2-a (E.S.P.L.A., 1955). (n.tr.)

1 Perioadă revoluționară care a urmat în Franța după căderea girondinilor (31 mai 1793) până la prăbușirea lui Robespierre (27 iulie 1794). (n.tr.)

1 În *Arts* (nr. 8 b). Pierre Schneider relatează că din 58 de tablouri ale măștrilor moderni (Picasso, Chagall, Derain, Vlaminck etc.) din care se compune colecția unui miliardar texan, 44 sunt false. Multe din ele sunt prevăzute cu certificate stabilite de un expert pe lângă tribunalele franceze. În același articol, citim despre un negustor care reclamă daune-interese pentru că a fost constrâns să scoată din galeria sa o expoziție Miró, alcătuită toată din falsuri, (n.a.)

— Frații Edmond (1822 - 1896) și Jules (1830 - 1870) de Goncourt, scriitori francezi care și-au elaborat operele în colaborare. Întemeietori ai Academiei Goncourt, care distribuie anual premiul literar Goncourt, pentru cel mai bun roman apărut în Franța, (n.tr.)

Biblioteca de artă

45

Biografii, Memorii, Eseuri despre gust și culoare

...În mod natural, Roger Avermaete este ostil convențiilor, conformismului și compromisurilor și în special, în domeniul artelor și al literaturii, îi plac situațiile clare, neșovăind niciodată să spună adevărului pe nume.

WILLY KONONCKX

Roger Avermaete exprimă și subtilul cu precizie, claritate și ușurință pentru că, practician și totodată estetician, el este instalat în mod lucid la răscrucea tuturor artelor. Și într-aceasta îl recunosc încă o dată pe Diderot ca pe maestrul său.

PAUL BLANCHART

Despre gust și culoare

Biblioteca de artă

Biografii. Memorii. Eseuri.

Roger Avermaete

VARIATIONS SUR LES GOÛTS ET LES COULEURS

1967 by Editions Sodi, Paris-Bruxelles

Roger Avermaete despre gust și culoare

Ilustrațiile autorului

Traducere de PAUL B. MARIAN

EDITURA MERIDIANE

București, 1971

Pe copertă:

Raoul Dutvă

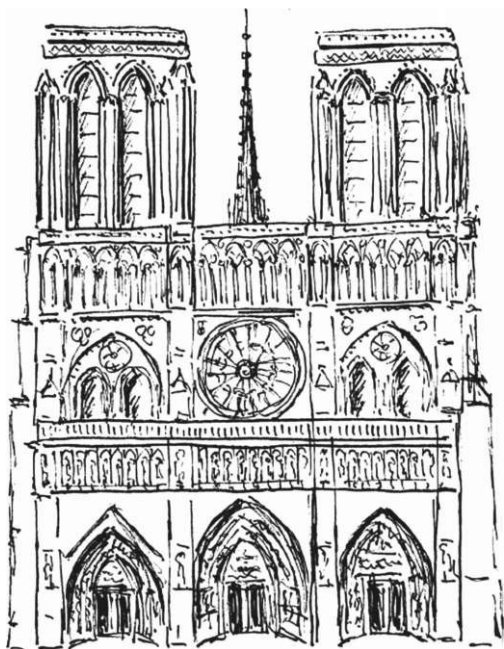
FIȘE LA TROUVILLE

Muzeul Național de Artă Modernă, Paris Foto: Press

& Co., Ismaning

CAPITOLUL ÎNTÂI

În care autorul explică scopul lucrării sale

SCOLASTICII AVEAU DREPTATE

Este cunoscut adagiul latin „de gustibus et coloribus non disputandum”. Veșnic actual, el pune, după tradiție, punctul final unor dispute interminabile: despre gusturi și despre culori nu trebuie să se discute. Se afirmă că aceasta este înțelepciune curată. Atunci care este rostul acestei cărți? De ce ne-am angaja în această aventură, dacă din capul locului ea este sortită eșecului? Poate reuși autorul în ciuda oricărei speranțe? Ar însemna să fie prezumțios!

Autorul intenționează să-și prezinte apărarea. Dar mai întâi acest lucru:

Pe vremea când scolasticii formulau acest adagiu. El era cât se poate de rezonabil. Aceasta este epoca credinței. Lumea cunoaște o mare unitate spirituală și aceasta se traduce, în arte, printr-o egală unitate de stil. Că stilul

romanice lunecă în cel gotic, nu are nicio importanță. Trebuie să ne ferim de specialiștii care împart istoria artei în epoci prea distincte. Evul mediu nu oferă de loc prilejul unei asemenea împărțeli. Un stil evoluează pentru că este expresia vie a unei comunități, dar nu există nicio soluție de continuitate. Atunci, despre ce se poate discuta? Despre calitățile catedralelor din Vézelay¹ sau din Mainz² în ceea ce privește stilul romanice, sau ale celor din Amiens³, sau Reims⁴, în ceea ce privește stilul gotic? Ar fi inutil; fiecare putea judeca după gustul său și cine s-ar gândi să tăgăduiască, indiferent cui, dreptul de a-și manifesta preferințele? și asta nu-i totul. De când noi am inventat istoria artelor, compartimentările s-au înmulțit mult. De fapt, nu există decât o singură arhitectură a evului mediu, care a evoluat de la formele ei primitive, botezate de Alceste de Caumont⁵ stil romanice la începutul secolului al XIX-lea, până la îndrăznelile stilului ogival, pe care Vasari l-a denumit gotic într-un sens cu totul peiorativ⁶ (*„Artiștii de seamă nu le mai folosesc, ba chiar fug de ele,*

1 Catedrala Sf. Magdalena din Vézelay, în sudul Burgundiei (Franța), unde se află sediul ordinului călugăresc Sf. Bernard, (n. tr.)

2 Catedrala din Mainz, do proporții mai mici însă decât Domul din Speyer, (n. tr.)

3 Catedrală de proporții uriașe (Franța), datînd din secolul al XIII-lea (n.tr.)

4 Catedrală unde se încoronau regii Franței, datînd din secolul al XIII-lea, ea este considerată, pe bun temei, drept una din cele mai renumite biserici gotice, (n.tr.)

5 Arheolog francez (1802—1873), fondatorul științei arheologice în Franța, (n.tr.)

6 Pentru Vasari, ca și pentru toți cei care au folosit denumirea de „gotic”, „gotic” însemna „barbar”. Denumirea exprimă convingerea oamenilor de după Renaștere că numai arhitectura derivată din concepția artiștilor lumii vechi este logică și armonioasă, (n.tr.)

socotindu-le monstruoase și barbare, necorespunzătoare cu niciunul din ordine"). Dar contemporanii, este cert, nu și-au dat seama de deosebiri, care nu par fundamentale decât odată cu trecerea timpului. Naosul catedralelor cu o boltă în formă de leagăn, prevestește, acelaia care știe să vadă, arcul frânt al catedralei gotice și, cu toată opoziția orizontalism-verticalism, care caracterizează ambele stiluri la apogeul lor, se găsesc numeroase edificii unde cele două tendințe se împletesc frățeste.

În ceea ce privește culorile, constatările sunt aceleași. Pictorii nu se deosebeau decât prin nuanțe imperceptibile, care constituie pasiunea specialiștilor înverșunați să discearnă ceea ce se dovedește pur și simplu nediscernabil. Exemple? După ce a fost precizat și dovedit, cu respectivele mărturii, în mai multe opere erudite, aportul ce revenea fiecăruia din frații Van Eyck, în polipticul *Mielul Sfânt*⁷, s-a găsit cineva să nege, cu sânge rece, existența lui Hubert⁸, iar alți specialiști s-au alăturat acestei păreri distructive. Astfel Mem ling apărea nu de mult sub numele de Antonello da Messina și un Nuno

7 Poliptic alcătuit din zece panouri interioare și opt panouri exterioare, terminat în 1432. Lucrarea, care se află în biserica Saint Bavon din Gand (Belgia), stâr-nește și acum aceeași admirație și același respect ca acum trei secole și jumătate. Ea a suferit în cursul anilor toate vicisitudinile posibile : diverse restaurări, distrugeri parțiale, vânzare, furt, incendiu și, în sfârșit, exodul din timpul Lui Napoleon I și al celor două războaie mondiale, (n.tr.).

8 Se vorbește, în mod obișnuit, de Van Eyck. În realitate, acesta este nume aparține celor doi frați Van Eyck : Jan și Hubert. Pe polipticul Adorarea mielului sfânt se menționează în versuri latine că el a fost început de Hubert van Eyck și terminat de fratele său Jan. Cunoscut și sub numele de Ubrechts, Hubert a murit la 18 septembrie 1462, fiind înmormântat în biserica Saint Bavon din Gand, unde nu mai există mormântul lui, ci doar o copie a pietrei funerare, datind din secolul al XVI-lea. (n.tr.)

Gonçalves se aseamănă atât de mult cu Jan van Eyck, încât numai pielea oacheșă a modelelor sale portugheze ne împiedică să-l confundăm cu rivalul său flamand. Acestea sunt câteva exemple printre alte mii, privind războiul necruțător pe care îl poartă specialiștii între ei, în ceea ce privește identificarea unui tablou și atribuirea lui aceluia care l-a pictat cu adevărat, dar contemporanii, aceia care au asistat la nașterea acestor opere, n-au avut astfel de preocupări. Lor le plăcea, ca fiecăruia dintre noi, cutare culoare mai mult decât alta și aceste preferințe puteau să se manifeste în voie, fără a da naștere unor controverse.

Problema se poate rezuma, constatând că evul mediu cunoaște diversitatea în unitate. Adagiul scolasticilor era deci pe deplin justificat.

DOMNIA HAOS-ULUI

Astăzi domnește haosul. El a început în secolul al XIX-lea, sub influența acelei revoluții industriale, despre oare istoricii, pasionați de povești glorioase, nici nu pomenesc. Și, totuși, ea este tot atât de importantă pe planul vieții cotidiene ca și Revoluția franceză pentru drepturile politice. Ea a introdus mașinismul, cu tot ceea ce acest cuvânt implică în materie de noutăți răscolitoare. Uităm prea ușor că aburul, gazul și electricitatea, aceste invenții de la sfârșitul secolului trecut, au numeroase aplicații care schimbă radical formele de existență ale oamenilor. Ritmul vieții lor se accelerează și se va accelera mereu. Blazat în această privință, omul secolului XX acceptă fără nicio emoție cifre fantastice care scapă înțelegerii sale. Dar, în secolul al XIX-lea, totul este nou. Calea ferată, de pildă, nu s-a impus fără greutate. La afirmația lui Stephenson că este în stare să construiască o locomotivă putând parcurge într-o oră 20 de mile engleze. „*Quarterly Review*” ripostă: „*Ce poate fi mai ridicol și mai*

naiv, decât să promiți că vei construi o locomotivă care să meargă de două ori mai repede decât un poștalion!" Iar în Camera Comunelor un deputat crezu că deține argumentul zdrobitor întrebând pe inventator: „Să presupunem că una din locomotivele dumneavoastră ar înainta cu o viteză de 9 până la 10 mile pe oră și că o vacă ar apărea pe linie, nu s-ar produce o situație fatală?” - „Fatală desigur, răspunde Stephenson, dar pentru vacă”, și până la urmă calea ferată a triumfat.

Se cunosc părerile lui Victor Hugo, prietenul entuziast al progresului: *„Viteza este uluitoare. Florile de pe marginea drumului nu mai sunt flori, sunt pete sau mai degrabă dungi, grânele sunt clăi mari de păr, galbene, lucernele sunt împletituri lungi, verzi; orașele, clopotnițele și copacii dănuiesc și se amestecă nebunește la orizont: din când în când, o umbră, o formă, un spectru în picioare apare și dispare ca fulgerul nu departe de ușă, este un cantonier care, după obicei, prezintă militărește arma pentru onor trenului”*. Crezi că visezi. Și cu toate acestea, reacția poetului este normală: până atunci, ritmul vieții nu se schimbase. Când Napoleon pornise în campania din Rusia, înaintarea sa nu se deosebea de aceea a lui Alexandru, ducându-și falangele sale până la Indus. Galopul unui cal era cea mai mare viteză rezervată omului. Mașina pornește bătălia împotriva timpului.

Acestei bătălii i se mai adaugă alta, la fel de importantă, intenționând să înlocuiască pe meseriaș, nu cum ni se dau explicații uneori, într-un fel idilic, pentru a ușura munca omului - această problemă se va pune cu adevărat abia în secolul al XX-lea, cu ajutorul automatizării - ci pentru a permite o producție masivă care, desfăcută la un preț de nimic, va da naștere unor averi uriașe. Este domnia mărfurilor de duzină.

Aici atingem nodul problemei.

De la instaurarea mașinismului, gustul este nu numai

jignit, în diferite sectoare, dar într-unele dintre ele pare atât de compromis, încât te întrebi cum o vei scoate la capăt.

Autorul nu se consideră un vraci, dar crede că este cu putință, în numeroase cazuri, să se evite multe greșeli. Cea mai mare parte a oamenilor acceptă ceea ce li se prezintă, fără să reflecteze la anumite norme, ignorând însăși existența acestora.

Se poate replica, desigur, că gustul este o chestiune personală și nimic nu este mai exact, dar nu este mai puțin adevărat că el poate fi ameliorat, rafinat. Autorul crede că există reguli pentru a ajunge la acest rezultat.

Iată scopul cărții de față...

VARIAȚIUNI DESPRE GUST

Dar mai întâi, ce este gustul? *„acest instinct necugetat, orb și divin care se numește gust”*, cum spune Taine⁹

După Vauvenargues¹⁰

„Gustul este aptitudinea de a cântări cum trebuie tot ce ține de domeniul intelectului

Iar Rochefoucauld întărește afirmația: *„Bunul gust ține mai mult de judecată decât de spirit foarte bine, dar cum să judeci bine? Cu Swift nu progresăm mai mult: „Avem tendința să credem că bunul gust este același peste tot, acolo unde există oameni de spirit, de judecată și de cultură.*

9' Hippolyte Taine (1828—1893). critic literar, istoric al Literaturii și gânditor francez, membru al Academiei Franceze, promotor al pozitivismului scientist Jn filozofie, (n. tr.)

10 Luc de Clapier, marchiz de Vauvenargues (1715— 1747). moralist francez, autorul unei culegeri de Maxime în care manifestă un optimism plin de încredere în om și pasiunile sale. (n. tr.)

Kant este ceva mai explicit: *„Gustul reprezintă facultatea de a judeca un obiect sau un mod de reprezentare prin satisfacția sau nemulțumirea resimțită într-un fel cu totul dezinteresat. Se numește frumos obiectul acestei satisfacții*

Prea bine, dar cu rezerva pe care trebuie s-o facem, cu privire la cuvântul frumos. Este unul din cuvintele cele mai periculoase din arsenalul esteticienilor și e mai bine să-l lăsăm deoparte. Cel puțin până la noi ordine.

După Goethe: *„Gustul nu se formează decât prin contemplarea a ceea ce este excelent, nu a ceea ce este acceptabil*

Ar fi perfect, cu condiția să ne punem de acord asupra a ceea ce este excelent și ce nu este...

Disraeli¹¹ face un pas mai mult: *„Gustul, ca și un canal artificial, străbate o regiune frumoasă, dar malurile sale sunt mărginite iar întinderea sa, limitată. Cunoașterea navighează pe ocean și este într-o continuă călătorie de descoperire”*.

În talmeș-balmeșul de imagini, la care aș renunța bucuros, apare cel puțin un element nou: *călătoria de descoperire*.

Într-adevăr, gustul se schimbă și acest lucru nu simplifică problema. Dar trebuie făcută o deosebire între acest gust care este efectul unei mode și atitudinea transcendentă care triumfă asupra piedicilor trecătoare pentru a pătrunde, oricare ar fi semnele exterioare, în miezul lucrurilor. Aceasta este singura manifestare autentică a gustului.

JOCUL CULORILOR

¹¹ Benjamin Disraeli, lord Beaconsfield (1804—1881). om de stat englez și scriitor, lider și ideolog al partidului tory (conservator), de mai multe ori prim-ministru. (n. fcr.)

La fel se întâmplă și cu culorile. Natura ne dezvăluie nenumăratele ei armonii. E de ajuns să deschizi ochii și să te uiți bine. Omul este atât de sensibil la culoare încât atribuie culorilor o valoare simbolică. Nu le vede el oare vesele, triste, violente și câte altele, toate calificări care țin de stări sufletești? Pe bună dreptate, de altfel; opera unui mare număr de pictori stă mărturie în această privință.

Nimeni n-are de gând, firește, să-l contrarieze pe om în ceea ce-i place. Nimeni nu-i va contesta dreptul de a prefera o culoare alteia. Problema se schimbă atunci când, ucenic vrăjitor, el începe să se joace cu ele și se înșală.

Fizica ne învață că există trei culori primare - roșul, albastrul și galbenul - și trei culori complementare - violetul, verdele și portocaliul - dar de fapt niciuna din aceste culori nu există într-un stadiu absolut. Există un anumit roșu. Un anumit albastru etc. Totul este nuanță. O culoare primară în stare absolută ar fi aceea care se găsește la o distanță egală de celelalte două. Acesta este un punct de echilibru forțamente teoretic. Luați roșul. Culoarea roșu de cinabru înclină puțin spre galben și carminul spre albastru deschis. Unde este roșul absolut?

Omul procedează totdeauna prin analiză, dar viața este sinteză.

Putem înălța la rangul de principiu că toate culorile se armonizează, deși în practică te încredințezi ușor de contrariu. De ce? Pentru că nuanțele sunt prost alese. Nimic nu este mai interesant decât să urmărești un apus de soare pe un cer încărcat de nori. Întotdeauna armonia este perfectă. Dacă omul ar trage o învățătură din aceasta, ar fi cum nu se poate mai bine; dacă însă este prea îndrăzneț, atunci o ia ușor pe un drum greșit.

E de ajuns să deschizi un dicționar și să privești la drapelele diferitelor națiuni. Culorile întrebuintate, cea mai mare parte primare, tind toate către acest absolut greu accesibil, iar alegerea lor este adesea determinată de

motive independente de orice căutare a armoniei. Este cazul Franței și al Belgiei, prima adăugând culoarea regalității - albul - culorilor Parisului; a doua, adoptând pe acelea care figurează pe stema Brabantului. Întâmplarea face ca prima să fie o combinație fericită - cu condiția ca albastrul să se apropie mai mult de cobalt decât de lapislazuli, iar a doua este ratată", din cauza crâncenei opoziții negru-galben-roșu. Și totuși, ar fi de ajuns să întuneci roșul prea viu și să faci ca galbenul deschis să se apropie de aurul vechi pentru a obține o armonie măreață, aceea care face să cânte ultimele pânze ale marelui Rembrandt.

Unii pictori caută dezacorduri de tonuri pentru a-l impresiona puternic pe spectator. Această agresivitate, foarte aparentă la numeroși pictori abstracționiști, poate, dacă este sinceră, să răspundă unor nevoi obscure de eliberare, de evaziune, chiar de revoltă. Ea are uneori un fond ideologic. Acesta este cazul expresioniștilor germani. Pesimismul lor disprețuitor se afirmă printr-o dorință, cu tot dinadinsul, de a atinge urâtul. Este dreptul lor, dar ar fi zadarnic să cauți în aceste opere semne de armonie; ar fi de asemenea zadarnic, cum afirmă unii critici, de a considera drept o frumusețe nouă opere care nici nu pretind așa ceva.

Trebuie evitate confuziile. Putem socoti interesantă o operă intenționat agresivă, constatând totodată, de pildă, lipsa de armonie a culorilor ei.

Nu este imposibil să juxtapui culori foarte opuse, fără să le faci ți pătoare, mai mult încă, poți să le silești să fie în acord.

Un Henri Matisse excelează în astfel de reușite. Cum? Printr-o dozare subtilă a tonurilor angajate. Aceasta este drama drapelelor citate mai sus.

ÎNSEMNĂTATEA LINIEI

O suprafață colorată, o pată, are totdeauna limite. Ea este prizoniera liniei, chiar când aceasta nu este aparentă, când nu este decât un simplu contur. Acest contur este de o mare însemnătate. Aceeași culoare întrebuințată de Kandinsky¹² își schimbă sensul sub penelul lui Mondrian¹³

Rezultă de aici că este cu neputință să vorbești despre culoare fără să integrezi în ea linia, această iluzie optică din care omul a extras desenul creator al tuturor formelor născocite de imaginația sa. Înainte de a ajunge aici, linia are o viață proprie, abstractă dacă vrei, dar nu

12 Vassily Kandinsky (1866—1894), pictor francez, de origină rusă, născut la Moscova, unul din maeștrii artei abstracte, (n. tr.)

13 Piet Mondrian (1872—1944), pictor olandez, care în 1926 a formulat legile Jieoplasticismului. Această estetică nu se aplică doar la crearea operei de artă propriu-zisă, ci și la organizarea artistică a casei și a orașului, (n. tr.)

lipsită de sens. O verticală nu acționează asupra retinei noastre în același fel ca o orizontală. Același lucru se petrece cu diagonalele și cu liniile curbe. Juxtapunerea lor, înlănțuirea lor, creează un climat determinat. Se vorbește, pe drept cuvânt, despre un desen calm sau despre unul impetuos, independent de ceea ce reprezintă, și acest lucru este important. *Uciderea pruncilor* de Bruegel, tablou mișunând de personaje angajate într-o acțiune foarte dramatică este mai calm, în liniile lui, decât portretul Hellenei Fourment și al copiilor ei de Rubens, pentru că la acesta din urmă liniile se rotesc continuu.

Desenul este baza tuturor lucrurilor.

Priviți un copil așezat pe o plajă. El desenează bastonașe pe nisip. La început, unele după altele, paralele și, făcând aceasta, el creează ordinea. La un moment dat, trage o bară transversală și creează semnul care va fi crucea, iar acest semn va deveni limbaj. Apoi liniile se vor îndrepta în toate direcțiile. Și toate aceste semne sunt pe măsura lui, limitate de lumea sa fizică. Apoi, el încearcă să deseneze o figură ce va deveni imagine și simbol, și vezi de pe acum răsărind ideogramele, hieroglifele, pictogramele, alfabetul...

Această minunată naștere a lumii este privilegiul copilăriei. Adultul de astăzi este zilnic confruntat cu cuceririle acumulate de strămoșii săi. El și-a făurit un întreg arsenal de noțiuni pentru a vedea limpede. Unele au fost evocate în paginile precedente: armonia, ordinea, măsura, ba chiar frumusețea.

Examinându-le mai de aproape, luându-le în mână. Dacă se poate spune așa, ele vor deveni chei, pe care autorul le-ar dori folositoare pentru a discuta despre gusturi și culori.

DEPRINDEREA

După care criterii a ajuns omul să conceapă noțiuni atât de abstracte ca armonia, ordinea, măsura, frumusețea?

În primul rând, există natura. *Reflecțiile și gândurile trebuie căutate în contemplarea naturii și în generozitatea propriei tale inimi*" (Octave Pirmez). Iar Verhaeren adaugă: *Pământ bogat și mare, pământul / Trăind se dăruiește acelui ce-l deține / și-l îmblânzește în drumu-i de triumfuri și de bine / Cum scoate calul aburi în goană, luminându-l.*

Tot contemplând natura sub aspectele ei multiforme, omul a putut stabili anumite concepte abstracte. Izbit de cutare aspecte, cutare forme și culori, el trage concluzii. Nu se vorbește oare despre o priveliște sălbatică, de o alta plină de liniște? Asemenea cuvinte vădesc acordul cu o noțiune abstractă, născută din deprindere. Aceasta este legea cea mare, hotărâtoare pentru tot ce are legătură cu estetica. Ea este rezultatul formelor acceptate în universul său. Pentru că a confruntat nenumărate viziuni, omul consideră drept armonioase coastele Aticei și sălbatice cheile Tarnului, dar Alpii îi impun, fără a-l ferma înăsa cu adevărat.

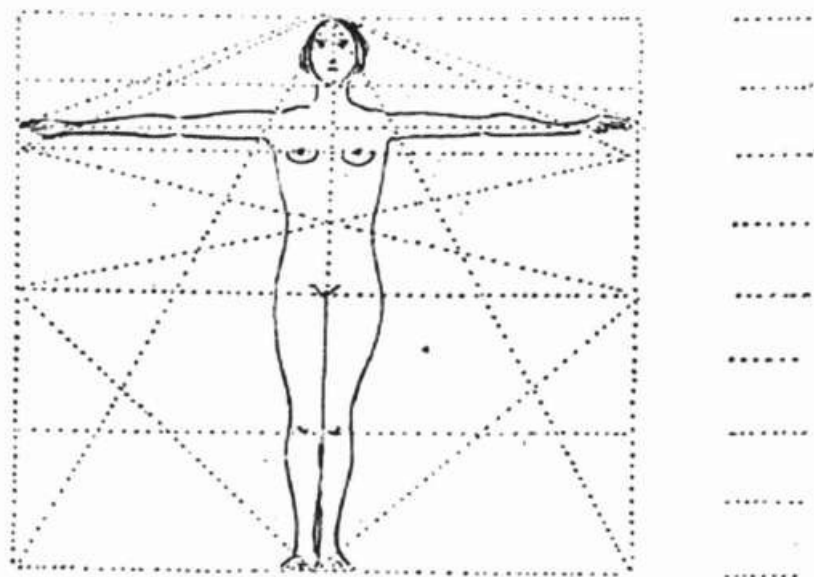
Să vorbim mai întâi despre deprindere. Imagini se imprimă în memorie. Elo se clasează acolo și se efectuează o selecție. Unele le biruie pe celelalte. Suntem mai sensibili în fața uneia decât în fața alteia, preferința se afirmă și, curând. Această alegere se extinde la orice. Gustul s-a născut.

MĂSURA ȘI RITMUL

Artistul, obsedat de natură, este o călăuză prețioasă. El nu tratează niciodată teme care îl depășesc. Muntele înalt nu-l inspiră. El are nevoie de unduiri line, asemenea unei răsuflări ce se oprește. Peisaje admirabile o dovedesc. Dacă pictează marea, mai degrabă decât muntele, o face

pe ocolite, îmbogățindu-și pânza cu plăsmuiri, cum se spune în jargonul său, și subliniind prezența omului, ca și cum ar vrea să se liniștească. Excepțiile sunt rare (Courbet, Permeke). Marea, „veșnic alta”, după o expresie a lui Paul Valéry, a interesat de asemenea pe câțiva rari muzicieni ai școlii impresioniste (Debussy). Și totuși marea oferă exemplul unui ritm colosal. Omul este sensibil la ritm, cu condiția ca acesta să fie pe măsura lui. După d’Alembert: *„Ideea măsurii a fost deprinsă nu prin cântecul păsărelelor, ci prin zgomotul ciocanelor izbite în cadență de muncitori*. Desigur, nu trebuie să cauți atât de departe; omul dispune de etaloane pe care le poartă cu sine: respirația sau bătăile inimii. Muzica, dansul și poezia o dovedesc, căci această măsură, pusă în mișcare, îi dăruiește și ritmul, pe care adesea îl confundăm cu ea.

„Ritmul, spune Pius Servien, este periodicitatea percepută. El este eficient în măsura în care o astfel de periodicitate deformează în noi culoarea obișnuită a timpului. Este adevărat, dar nu e tot. Alternanța timpilor puternici și a timpilor slabi, care îi formează baza, se regăsește, constantă, până și în artele plastice. Dar ritmul este totdeauna condiționat de măsură. Și dacă, trecând de la planul fizic la cel figurat, regăsim aceeași înclinare a omului pentru măsură, e pentru că el înțelege să rămână stăpânul jocului și să integreze lumea va propriile lui limite, astfel încât măsura să fie ceea ce corespunde universului său, ceea ce el ține sub controlul vieții sale afective.

ARMONIA, FIICA ORDINII

S-a spus că ordinea se naște din dezordine.

Faptul că poți număra, unul din primele semne ale civilizației, reprezintă o sfortare pentru a crea ordinea și se presupune, nu fără oarecare dreptate, că scrisul a luat naștere din cauza acestei necesități, când omul a devenit agricultor. A număra, a orândui. Apoi a grupa. Lucruri de aceeași valoare, volum, greutate, mărime, specii, n-are importanță. Și prin rânduirea acestor obiecte, se tinde în mod confuz la armonie.

Dar ce este armonia?

S-a spus: raporturi satisfăcătoare între părți și întreg și a părților între ele. Dar când sunt satisfăcătoare aceste raporturi? aici, trebuie să ne referim o dată mai mult la deprindere. Pentru un occidental, un nas grec rămâne un prototip de nas, și nici chiar moda, care pretinde ca femeia să fie când mai slabă, când înzestrată cu nuri provocatori,

nu schimbă niciodată nimic în această privință. Bineînțeles, orientalul obișnuit cu apendice nazale mai scurte consideră nasul occidentalului prea lung. Deprimdere

Omul, animal cu judecată, a căutat să formuleze raporturi. Simțite din instinct, ele au trebuit clarificate. Devenit geometru, omul a început să-și sistematizeze senzațiile și a dat la iveală numeroase teorii asupra proporțiilor. Cea mai renumită este, fără îndoială, aceea a secțiunii de aur¹⁴

Pitagora, filosof și matematician, își construise întregul său sistem rezervat numai inițiaților, pe numărul de aur, la care Platon face dese aluzii, dar Luca Pacioli, „călugărul beat de frumusețe”, fu acela care publică în anul 1509, „De *divina* proporția” cu crochiuri de Leonardo da Vinci, operă în care expune uluitoarele proprietăți ale secțiunii de aur. Cine vrea să-și dea seama, n-are decât să ia un pentagon și să-l împartă conform regulilor.

Omul nu s-a mulțumit cu aceste jocuri abstracte. Combinând pentagoane și dreptunghiuri subordonate secțiunii de aur, a ajuns la traiectorii regulatoare și la rezultate de măsurători absolut remarcabile, astfel încât un număr de edificii excepționale par a fi fost concepute potrivit acestor legi.

Această cercetare a armoniei pe căi analitice l-a îndemnat pe om să-și negligeze corpul. Se cunoaște

14 Raportul segmentelor AM și MB determinate pe un segment AB din punctul M, care îl împarte în medie și extremă rație, egal cu $(K5-+1)/2$. Această secțiune de aur intervine în arhitectură, artele plastice, muzică. (n. tr.)

canonul grec, evoluând de la Policlet¹⁵ la Lisip¹⁶ (șapte capete în *Doriforul*, opt în *Apoxiomene*). Numeroși oameni sunt construiți și acum potrivit acestui gabarit. Mai aproape de epoca noastră, alți artiști și dintre cei mai celebri – Dürer, Leonardo da Vinci – au brodat. Pe aceeași temă. Scopul este întotdeauna identic. Voința de a surprinde legile armoniei, spre a atinge acest vis, care a constituit multă vreme pasiunea artiștilor, Frumusețea.

UN CONCEPT DIFICIL: FRUMUSEȚEA

În dorința lui precisă de a nu se mulțumi cu vorbe goale, autorul s-a străduit de a fi inteligibil, fără a recurge la cuvinte controversate. Frumusețea este unul din ele, și unul din cele mai de temut. Grecii s-au interesat cei dintâi de această problemă. Pentru Platon, frumusețea este nemuritoare și imuabilă. Aceasta este o idee de care operele încearcă să se apropie fără a o atinge, dar ele sunt frumoase în măsura în care reușesc să se apropie de ea. Aristotel este mult, mai empiric. El extrage noțiunea de frumos din ceea ce obține adeziunea unanimă. Fericiți grecii! Cât de sigur trebuie să le fi fost gustul, dacă Stagiritul a putut grăi astfel! Adeziunea unanimă! Ne gândim, nu fără a ne cutremura, ce ar însemna astăzi

15 Policlet (a doua jumătate a sec. V î.e.n.), sculptor și teoretician al artei din Grecia Antică, unul din principalii reprezentanți ai primului clasicism elen. El a codificat sistemul proporțiilor corpului omenesc, creînd astfel un „canon”, adică un tip de frumusețe ideală, care trebuia să exprime frumusețea fizică și concomitent frumusețea spirituală și pe care l-a aplicat în lucrările *Doriforul*, *Diadumenul*, *Amazoana răzuită*, Ș.a. (n. tr.)

16 Lisip (c. 370—324 î.e.n.), sculptor grec. În lucrările sale, el a reconsiderat canonul lui Policlet, oreînd un nou tip de proporționare a corpului omenesc (înălțimea capului reprezentînd a opta parte din lungimea totală a corpului), (n.tr.)

verdictul lui *vox populi*! Din acele timpuri fericite și până azi. Frumusețea a fost supusă la grele încercări. Filosofi și esteticieni s-au străduit din răzputeri să capteze acest cuvânt, refractar oricărei definiții. La rândul lor, artiștii l-au hrănit cu visul lor personal. Și acest vis, trebuie bine subliniat, s-a depărtat din ce în ce mai mult de concepțiile îndeobște admise. Rupând brutal cu toate principiile considerate drept valabile de la Renaștere, care se îngrijise să reia preceptele antichității, multe noțiuni fură răsturnate și haosul estetic, atât de înrădăcinat în secolul al XIX-lea, s-a deplasat spre alte sectoare. Dar. Deși s-au lepădat de învățătura academică, artiștii n-au renunțat totuși la frumusețe, numai că ea a luat pentru ei un alt chip, un chip cu totul nou, pe care multă lume nu reușește să și-l imagineze. În speța, nu mai este vorba de bun sau de prost gust. Este o chestiune de afinități. Ele se manifestă sau nu.

Problema se complică prin faptul că astăzi artiștii nu recunosc, în mod deliberat, această frumusețe, obiect al tuturor preocupărilor noastre și pe care nu reușim s-o proscrim oricare ar fi atitudinea noastră în fața aspectelor artei moderne. Dar aceasta este o problemă delicată, pe care este preferabil s-o rezervăm pentru mai târziu.

Autorul crede că a trecut în revistă, în fugă, toate elementele necesare pentru a înfrunta subiectul pe care îl supune atenției dumneavoastră. A sosit vremea de a trece, dacă se poate spune așa, la exerciții practice.

CAPITOLUL II

Tratând despre constructori și ordonatori de cetăți și peisaje

Toți constructorii (nu există pe lume o specie de oameni mai pizmașă și mai invidioasă) mărturisesc că nu

se poate vedea ceva mai frumos (decât clădirea voastră).

VOTTURE

DESPRE URBANISM

A fi pieton nu e lipsit de farmec. Este plăcut să hoinărim pe străzile unui oraș cunoscut. Regăsim cu bucurie colțurile lui pitorești. Salutăm fațadele ce ne-au devenit prietene. Ne amintim la momentul potrivit de fraza lui Paul Valéry: „Spune-mi, deoarece ești atât de sensibil la efectele arhitecturii, n-ai observat oare, plimbându-te prin acest oraș, că din edificiile cu care este populat, unele sunt mute, altele vorbesc și altele, în sfârșit, care sunt cele mai rare, (Antă?” Îți amintești de asta tocmai pentru că, în fața ta, a apărut unul din aceste edificii care cântă. Câte din aceste orașe nu-și au oare poezii lor? Nu trebuie neapărat ca orașul să fie așezat pe malurile Senei, ale Tamisei sau ale lui Arno. Nu este necesar să fie orgolios și măreț.

Există și dintre acelea, ale căror nume nu trezesc ecouri sonore, dar care nu sunt mai puțin încântătoare, cocoțate când pe o colină, când în adâncitura unei vâlcele sau așezate doar pe câmpie. Și fiecare din ele are o înfățișare care nu seamănă cu a altuia și de aceea este plăcut să hoinărești pe aceste străzi, care fiecare în parte reprezintă o trăsătură și uneori o pârtie, care scoate în evidență caracteristica lor.

Dar trebuie să ții seama de urbanști. Sunt noii constructori ai orașelor. Ei sunt astfel uneori, în țările slab dezvoltate, unde pământul nu este îmbucătățit într-o infinitate de parcele. În țările vechi, care au cultul proprietății, ei îndeplinesc mai curând funcția de chirurgi. Cine n-a asistat la vreunul din congresele lor, nu-și poate da seama de ardoarea lor. Ei flutură planurile vechilor cetăți și le hașurează repede cu linii de diferite culori. Aici suprimă un cartier, dincolo fac să răsară un altul. Deplasează monumentele, sapă tuneluri, rad cutare colț pitoresc, dezrădăcinează arbori și-i replantează - uneori! - în altă parte; pe scurt, fășonează un chip nou orașelor încredințate grijii lor, cel puțin atunci când li se oferă ocazia, ceea ce, din fericire, nu se întâmplă în toate zilele.

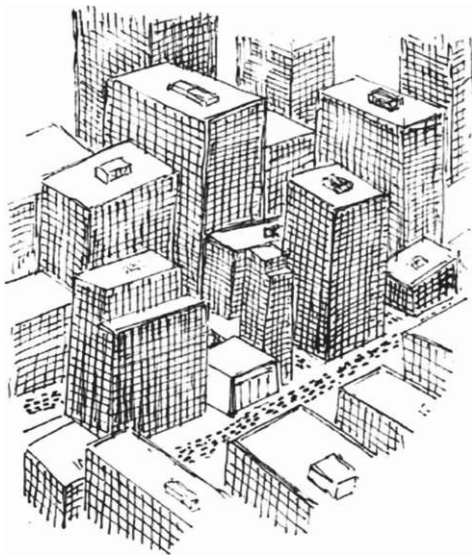
Odinioară, orașele sau târgurile răsăreau la întâmplare. Imperativele vieții actuale, dominată de automobil, se opun acestei fantezii plină de farmec, dar nu lipsită de neajunsuri. Fiecare înțelege necesitatea de a impune reguli constructorilor deseori deliranți. Și acest lucru nu este valabil doar pentru orașe. Trebuie acceptat un plan general, „orânduirea teritoriului”, după jargonul oficial, dar există fel de fel de chipuri de a face acest lucru.

Este oare necesar, pentru a evita blocajele de circulație, să se urâtească viața oamenilor impunând privirii lor un decor sluțit? Căci înseamnă să urățești o priveliște banalizând-o, și înseamnă s-o banalizezi

prevăzând peste tot aceleași trasee rectilinii. Cunoaștem jalnica monotonie a autostrăzilor. Ele generează plictiseala, chiar toropeala și, din această cauză, dacă ele îngăduie viteza, nu exclud accidentele.

Ne-ar plăcea ca urbanisții, obsedați de problemele de circulație, să dea dovadă de mai multă imaginație, iar interesul lor față de aspectul lucrurilor să fie mai viu. Ne gândim la acele plăsmuiri desenate de Leonardo da Vinci, care prevedeau străzi etajate...

Dacă înmulțirea zgârie-norilor este inevitabilă, construcția lor se face adesea la voia întâmplării și aceasta este supărător. Exemplul marilor orașe americane unde paralelipedele se înghesuie adeseori pe spații reduse, astfel încât cufundă străzi întregi într-o penumbră permanentă, n-a constituit o lecție pentru Europa; și nici, de altfel, soluția preconizată de Le Corbusier, promotorul „orașului verde”.

În Europa ca și în America, se invocă scumpetea terenului și argumentul are importanță într-o societate

capitalistă. Dar se cedează prea ușor în fața voinței constructorilor, personaje puternice și puțin dispuse a se înclina în fața regulamentelor. Și iată de ce perspective fericite, care ar trebui să fie ocrotite, sunt definitiv irosite. Desigur, în unele țări, serviciile competente se dovedesc severe. Acestea sunt excepțiile. Anarhia domnește aproape pretutindeni, deși se urmărește contrariul și, moda. Spunându-și și ea cuvântul, se ajunge la rezultatul deplorabil că satele intră în acest dans, fără să existe vreo necesitate, și-și oferă zgârie-nori, care le desfigurează complet. Ce înseamnă asta? Că urbanistul teoretician este un personaj de temut, ale cărui visuri răscolitoare nu implică decât pustiiri și distrugeri, dar că urbanistul pus în fața realității faptelor și însărcinat cu o misiune administrativă. Plecându-se în fața imperativelor vizibile sau misterioase, se dovedește deseori de o timiditate vrednică de plâns și, departe de a evita harababura, prezidează la organizarea ei. Astfel vedem în toate orașele de oarecare însemnătate, ridicându-se zgârie-nori care seamănă ca frații și sfârșesc prin a conferi tuturor orașelor un aer de familie. Acest lucru ne va face poate să pierdem gustul de a călători, dar oare vom fi mai fericiți?

DESPRE ARHITECTURA

Și iată ridicată direct problema arhitecturii.

Secolul al XIX-lea i-a dat o grea lovitură. Toate monumentele sunt exerciții de compoziție, concepute după precepte academice. Arhitectul era obsedat de compoziție, acest termen drag profesorilor săi și, îndrumat cu această învățătură. Se străduia să realizeze piese de rezistență: și astfel am văzut ridicându-se aproape pretutindeni edificii monumentale, de o utilitate deseori îndoielnică. Orbit de sentimentul grandorii, arhitectul uită uneori câteva detalii josnic de realiste, cum ar fi o scară sau toaletele. Ori

concepea ferestre atât de impresionante încât trebuia să te urci pe un taburet pentru a vedea strada.

Această obsesie a compoziției nu l-a părăsit nici măcar atunci când s-a găsit în fața unor probleme care cereau soluții noi. Iată pentru ce o gară poate semăna la fel de bine cu o cetățuie medievală, ca și cu un templu grec. Palatele de justiție și bursele de comerț au beneficiat de aceleași atenții și se poate remarca, în această privință, că scările monumentale sunt indiciile cele mai sigure ale solemnității! Reședința particulară și chiar locuința burgheză participau la aceste variațiuni stilistice și se puteau descoperi triglife la o simplă ușă de intrare.

Arhitectura modernă avea să dea totul peste rip. Trebuie să omagiem memoria unor pionieri ca Perret¹⁷

Berlage¹⁸

Horta¹⁹. Van de Veldebehrenshoffmann²⁰ și alții, care la sfârșitul secolului al XIX-lea au știut să impună vederi mai sănătoase. Desigur, ceea ce se chema pe vremea aceea, ținând seama de țară. *Art nouveau, modern styl* sau *Jugendstil*, și pe care detractorii îl calificau drept stilul searbăd, nu aducea soluția în opere, dar cel puțin salva spiritul. Era un adevăr – un adevăr regăsit – afirmația că aspectul unui edificiu trebuie să reflecteze funcția lui și, de fapt, așa a fost întotdeauna în trecut. Alt adevăr era să

17» Auguste Perret (1874—1954). arhitect francez. Înrolabornre cu fratele său, Gustave, a construit teatrul Champs-Elysées din Paris Notre Dame din Rancy, el nlcătuind și planurile de reconstrucție ale portului T«e Hâvre. (n. tr.)

18 Hendrik Berlage (1856—1034). arhitect olandez. El a introdus arta modernă în patria sa și a fost unul din .îrhitectii care au conceput planul orașului Amsterdam în stilul Renașterii, (n. tr.)

19« Baronul Victor Hortn, arhitect belgian din secolul al XX-lea. (n.tr.)

20 Josef Hoffmann, arhitect austriac din secolul al XX-lea. (n.tr.)

susții că arhitectura se concepe din interior spre exterior, iar nu invers, cum era obiceiul în arhitectura academică, cu aberațiile pe care le știm. Mai era în sfârșit încă un adevăr, acela de a recunoaște valoarea plastică a noilor materiale cum ar fi oțelul, chiar dacă primele utilizări, adesea supărător de decorative, nu au fost prea fericite.

Arhitectura contemporană are meritul de a fi acceptat o parte din aceste adevăruri. Ea s-a interesat cu ingeniozitate, și chiar cu succes, de aranjarea interioară a unui edificiu și s-a străduit să înscrie elemente adeseori dispartate într-o formă mai simplă. Ea a manifestat o atracție fără îndoială excesivă pentru paralelipiped și aceasta indiferent care ar fi fost destinația edificiului, rupând astfel una din legile fundamentale ale arhitecturii. Așa de pildă, astăzi, este cu neputință să ghicești în fața acestor produse de o monotonie jalnică, dacă te afli în fața unui hotel, a unui spital, a unor birouri sau a unor apartamente. Suntem departe de frumoasa formulă a pionierilor renovării

Fără îndoială acest funcționalism dus la extrem este preferabil efectelor de stil pe care arhitecții primilor zgârie-nori n-au fost în stare să le evite. Se știe că unii nu au șovăit să-și încoroneze paralelipipelele cu un turn gotic sau cu coloane grecești! Dar avem dreptul să nu admirăm aceste fațade lipsite de grație, care După un caustic, seamănă cu formele pentru prepararea cornetelor. Și din nou gândul ne duce la frumoasa frază a lui Paul Valéry cu privire la clădirile care cântă.

Aici se află tot adevărul. Aceste clădiri nu cântă. Ele sunt riguros utilitare și când, printr-o excepție, arhitectul se gândește să le înfrumusețeze, rezultatul este și mai prost. Înainte de orice, arhitectura este un joc al volumelor și romanticul Frank Lloyd Wright²¹

21 Arhitect american (1869—1959), unul din principalii reprezentanți ai arhitecturii moderne (n. tr.)

A dovedit acest lucru și nu numai o dată. Străpungând o fațadă cu găuri pentru a face ferestre, se poate introduce acolo, oricât de curios ar părea acest lucru, o sensibilitate, adică un element artistic.

Și pietonul, sensibil la jocul subtil al formelor, va auzi cântecul!

Am fi nedrepti dacă am crede că linia dreaptă se opune acestei sensibilități. Ea n-o exprimă niciodată singură. Ea este slujitoarea proporției care duce la armonie.

Dar trebuie să deplângem pe orășenii care, pentru a fugi de această lume rectilinie, se stabilesc la țară sau, dacă dispun de mijloace, construiesc vile în cele mai ciudate stiluri, cu o preferință pronunțată pentru modelele exotice, desigur pentru a-și epata vecinii. Unii din ei cred că satisfac vreun obscur sentiment poetic, adăpostindu-se sub un acoperiș de paie care pare complementul obligatoriu al coșului de fum.

Am văzut acoperindu-se cu paie poarta unei grădini. Pentru a se armoniza, firește, cu restul. Ce să mai spunem despre o biserică, al cărei acoperiș era de paie? Pentru a părea rustică, după toate aparențele...

Vai! paiele ard ușor și prudența este de rigoare, luând pildă de la acel proprietar care nu îndrăznește să aprindă focul, de teamă să nu-i ardă acoperișul... Pedepsă dreaptă, pentru faptul de a fi căutat lucruri imposibile. A face parte din secolul tău nu înseamnă doar să umbli în mașină și să privești la televizor.

DESPRE ÎMPLÂNTĂRI

Un cuvânt despre împlântare.

Sunt unele admirabile. Ne gândim la formele simple, sprijinite de o colină și încadrate în peisaj cu o armonie desăvârșită. Uneori sunt târgușoare întregi. Ne gândim, de

asemenea, la atâtea locuri de seamă născute din îmbinarea fericită a unui edificiu cu un peisaj. Este acordul profund al operei omenești cu natura, care atribuie acestor priveliști caracterul ei excepțional.

Și turnurile, n-au jucat ele oare de-a lungul secolelor rolul de foisoare de observație? Pentru călător, pe drumul său. Pentru marinar, pe vasul său.

Omul, în epocile trecute, a dovedit întotdeauna, în această materie, un instinct sigur. Și spunem instinct din comoditate, pentru că explicația lipsește. Se întâmplă totuși s-o ghicim. Nu hazardul a condus arhitectura faraonilor la acea masivă greutate, căreia nu i se găsește asemănare.

Monumentele lor, destinate, ca pretutindeni de altfel, să impună vulgului, trebuiau să lupte cu deșertul. Luptă grea! Deșertul este ca marea și ca muntele, nu e la scară umană. Pentru a rezista, pentru a nu fi suflat ca un pai, trebuia să i se opună construcții puternice, suprapunând blocuri uriașe. Și aceasta explică acele coloane din Luxor și Karnak. La picioarele marii piramide, nimeni nu-și dă seama cu adevărat de volumul și de înălțimea ei, pentru că deșertul îi servește drept fundal.

Acropole din Atena, încoronată de Partenon, oferă, fără îndoială, cel mai celebru exemplu al acestui acord

perfect al omului cu priveliștea. El triumfă sub cerul albastru al Aticei, astăzi ca și ieri; astăzi, dominând cu frumusețea sa jignită un oraș tentacular, cum domina odinioară, cu albeața sa strălucitoare, pe contemporanii lui Fidias și Pericle.

Așezarea urbană este supusă acelorași legi iar farmecul cutării vechi cetăți n-are altă explicație. Desigur, cele o sută optsprezece mici insule ale lagunei sale sunt cele care determină chipul Veneției, dar voința omului a creat o perspectivă ca aceea care, în inima Parisului, duce de la muzeul Luvru la Arcul de triumf de la Étoile²².

Astăzi, împărțirea în loturi constituie legea și, pentru a construi un edificiu de oarecare importanță, trebuie, în mod obișnuit, să se recurgă la exproprii. Se reușește de cele mai multe ori să se urâtească un vechi cartier, fără ca ridicarea câtorva clădiri noi să izbutească a-l moderniza. Ar fi mai folositor să convingem pe urbaniști și pe comanditarii lor că cel mai bun lucru ar fi construirea unor orașe noi sau, dacă nu, a unor cartiere noi, în loc de a se mutila orașele care au înfățișarea lor proprie.

Dacă un zgârie-nori este necesar, nu trebuie să-l ridicăm la întâmplare, potrivit accidentelor terenului devenit disponibil și să amintim lecția lui Le Corbusier care voia să umanizeze zgârie-norii, dacă se poate spune așa, clădindu-i într-o zonă verde. Și dacă el a vrut să-i înalțe pe piloți, a fost pentru a menaja perspectivele pentru ca omul, un pieton la urma urmei, să poată umbla și să respire în voie. Cu alte cuvinte, a combina cerințele vieții moderne cu cele ale omului etern.

22 A fost construit, pe timpul lui Napoleon I, după planurile arhitectului Chalgrin, fiind inaugurat la 20 iulie 1836. Înalt de 40.54 m. el este împodobit cu nenumărate statui, operele sculptorilor Pradier, Rude, Cor-tot, Etsx etc. Sub marea lui arcadă, se află piatra funerară a Soldatului Neunoscut, înmormântat la

Urbaniștii și arhitecții cred cu prea multă ușurință că este suficient să satisfacă primele din aceste exigențe. Iar omul, hărțuit de o viață fără farmec, acceptă urâtenia ca pe complementul său inevitabil.

N-ar trebui...

DESPRE CONSERVAREA VECHILOR EDIFICII

Strămoșii noștri erau moderniști. Niciodată nu le-ar fi trecut prin cap ideea de a construi un edificiu în stil vechi, nici chiar de a continua o construcție în stil inițial dacă, între timp, aceasta evoluase. Nenumăratele biserici ne-o dovedesc. Deoarece construcția se eșalona uneori pe o perioadă mai lungă de un secol, cei care terminau lucrarea, nu mai aveau ideile înaintașilor, și, fără nicio ezitare, le aplicau pe ale lor. Aceasta explică îndeosebi de ce catedrala din Chartres are un turn roman și altul gotic, de ce naosul n-are același stil ca portalul regal și de ce orologiul este plasat într-un pavilion în stilul Renașterii. Exemplu tipic, însă nu excepțional. În bisericile gotice care au suferit furia iconoclaștilor, toate altarele principale sunt în stil baroc. Și cutare catedrală, cu toate că este în întregime gotică, e marcată prin cele trei perioade scumpe specialiștilor: primară, rayonnantă și flamboyantă, pentru că stilul a evoluat cu timpul. Începând cu secolul al XIX-lea, idei noi și-au croit drum. A apărut arheologia și, ca un corolar, protecția vechilor monumente. Odinioară, trebuie s-o spunem, erau lăsate să se ruineze iar monumentele, a căror destinație se schimba, serveau drept carieră noilor constructori. Se știe că primele basilici creștine sunt construite cu materiale luate de la templele impropriu denumite păgâne. La Roma, spune Stendhal, Coliseul „*deveni un fel de carieră publică, de unde. Timp de zece secole, romanii bogați puneau să se ia pietre pentru a-și clădi casele care, în evul mediu, erau fortărețe. Încă din*

anul 1623, familia Barberini, nepoții lui Urban al VIII-lea, luară de acolo toate materialele necesare imensului lor palat. De aici și proverbul: Quod non fecerunt barbari feceri Barberini".²³

Cine spune conservare, spune restaurare, una neputând merge fără cealaltă. Dar a restaura o clădire veche este un lucru delicat și foarte rar se întâmplă ca restauratorul să nu-și lase pecetea sa. El este doar arhitect și, dacă descoperă greșeli sau transformări pe care le consideră nefericite, atunci nu rezistă, corectează: restituie opera în forma sa primitivă, cel puțin așa cum își închipuie în mod logic, căci, adeseori, documentele lipsesc. Este maniera inaugurată de Violet-le-Duc²⁴

Astăzi este, fără drept de apel, condamnată, deși în practică ea rămâne de uz curent.

Altă manieră constă în demolarea edificiului, socotit prea vetust pentru a mai fi restaurat și în reconstituirea lui cu materiale noi-nouțe. Casa lui Rubens din Anvers ilustrează această manieră.

O altă formă de salvare se aplică, în primul rând, edificiilor condamnate de urbanişti. Prea interesante pentru a dispărea cu totul, ele sunt demolate cu grijă și reconstruite piatră cu piatră într-un peisaj care este promovat drept un muzeu al acestor construcții condamnate. Foarte americănesc! Dar, smulse mediului lor natural, grupate după un aranjament prin forța lucrurilor artificial, ele își pierd caracterul de autenticitate, astfel încât par ireale și te fac să te gândești la acele sate de carton presat.

23 Ce n-au făcut barbarii, au făcut Barberini. (n. a.)

24 Arhitect și teoretician de artă francez (1814-1879), unul dintre fondatorii protecției organizate a patrimoniului arhitectural al Franței. Dintre scrierile sale, Dictionnaire raisonné de Varchitecture française du XIe au XVIe siècle, Notre Dame de Paris sunt deosebit de valoroase, (n. tr.)

Destinate, potrivit tradiției, să evoce folclorul în expozițiile universale.

Chiar dacă intențiile sunt excelente, rezultatul te întristează. Nici măcar arborii nu reușesc să ne facă să uităm această proastă mascaradă.

DESPRE ARBORI

Arborii nu servesc doar drept teme de lucrări scrise la școala primară, pentru micuții orășeni, care nu sunt în stare să deosebească stejarul atât de lăudat de un fag sau un platan. Cu toate că arborii sunt plămânii marilor orașe, ele nu manifestă un interes prea mare pentru aceste elemente atât de folositoare respirației lor și, dacă Parisul formează o excepție fericită de la această regulă, alte orașe își desfășoară kilometri de străzi, fără să apară cel mai mic trunchi mai mult sau mai puțin înfrunzit.

Odinioară, orașele de oarecare însemnătate dispuneau de un loc de plimbare, care, în mod tradițional,

era plantat cu copaci. În numeroase locuri, desființarea meterezelor a dat naștere la bulevarde umbrite. Dar cum pașnicii pietoni s-au transformat în automobiliști grăbiți, arborii sunt împinși din ce în ce mai mult spre rarele zone de verdeață. Ici-colo se zăresc un parc, o grădină publică sau un scuar, ferice totuși dacă sunt admiși în acesta din urmă. A cui este vina? A cetățenilor chițibușari care protestează, fiindcă arborii își pierd frunzele o dată pe an și aceasta îi supără. Așa de pildă, o municipalitate, stăpânită într-o bună zi de o politică arborofilă, și punând să se planteze copaci tineri pe câteva artere largi, renunță la această inițiativă sănătoasă pentru a fi pe placul persoanelor care locuiesc la marginea șoselelor, dușmani ai frunzelor moarte. Păi de sunt alegători...

Proteste identice s-au ridicat și împotriva arborilor plantați de-a lungul marilor șosele. Automobiliștii, pasionați de viteză, preferă trista nuditate a autostrăzilor.

Deoarece, pe de altă parte, aglomerările progresează din ce în ce mai mult spre câmpii, hecatomba arborilor continuă cu aceeași neînduplecată fatalitate. Îți vine să apelezi la Ronsard:

*Ascultă, tu ce-nfigi securea în pădure, oprește-ți brațul... nu vezi? – curge pe secure un sânge cald șuvoi, e sânge-al nimfelor sub scoarța pomilor ascunse-n trunchiul lor. Ah, ucigașule, un hoț de-i spânzurat când chiar un bun lipsit de preț el a furat, ce iad al morții meriți tu cel ce omori zeițele pădurii, sfintele-i comori?*²⁵

Dar cine stă să asculte glasul unui poet?

Tinerii arhitecți adaugă cu plăcere proiectelor lor câțiva copaci imaginari, după vederile actuale ale

²⁵ André le Nôtre (1613—1700), arhitect francez, specializat în arhitectura grădinilor. După planurile sale au fost realizate parcurile palatelor de la Versailles, Tuileries, Chantilly, Saint-Cloud ș.a. (n. tr.)

învățămantului, dar în practică, nici nu le pasă de ei. Mai mult încă, dacă mai găsesc un arbore pe terenul de construcție nu șovăie o clipă. Arborele care-i stânjenește este întotdeauna sacrificat. Și de ce nu? La rigoare, dacă este nevoie, vor pune să se sădească altul care, după douăzeci sau treizeci de ani, va fi la fel de frumos ca și cel condamnat. N-au ei oare colegi, arhitecți horticoli, desemnați tocmai pentru a modela un peisaj după voința omului, după exemplul lui Le Notre? 2

Arborii nu sunt lăsați în pace, nici măcar în grădinile particulare. De cum scot o creangă mai sus de un zid despărțitor, vecinul lezat de această încălcare a dreptului său de proprietate reclamă, și, sprijinindu-se pe regulamentul municipal, pretinde tăierea crengii nepoftite.

Aceste hecatombe au dăruit, în schimb, un avantaj mai mare florilor. Izolate odinioară în grădinițe particulare, aranjate în ordine și adesea în formă de tarte pe câțiva metri pătrați de gazon, evocare naivă a mozaicului grădinilor după moda franceză, ele au în zilele noastre acces la drumurile publice. Obiceiul se răspândește din ce în ce mai mult, și este tare bine așa, să înveselești posomorâtele pavaje ale orașelor cu vase împodobite cu flori; și ferestrele câtorva mari edificii părticică uneori la acest efort neobișnuit de înfrumusețare.

Din fericire, rămân pe ici pe colo, câteva parcuri publice, care sunt ca o carte de vizită a naturii pentru a protesta împotriva urâteniei decorului înconjurător. Ne gândim la admirabilele parcuri din Londra, atât de adesea imitate, și care nicăieri în altă parte nu au această înfățișare naturală.

CAPITOLUL III

În care se vorbește despre monumente și alte ornamente ale locurilor publice

Orice sculptură adevărată presupune o cultură, adică un fel de religie. Nu există o a treia posibilitate pentru o statuie: ori este un zeu, ori este un bibelou.

EUGENIO D'ORS

DESPRE STATUI ȘI ALTE SCULPTURI

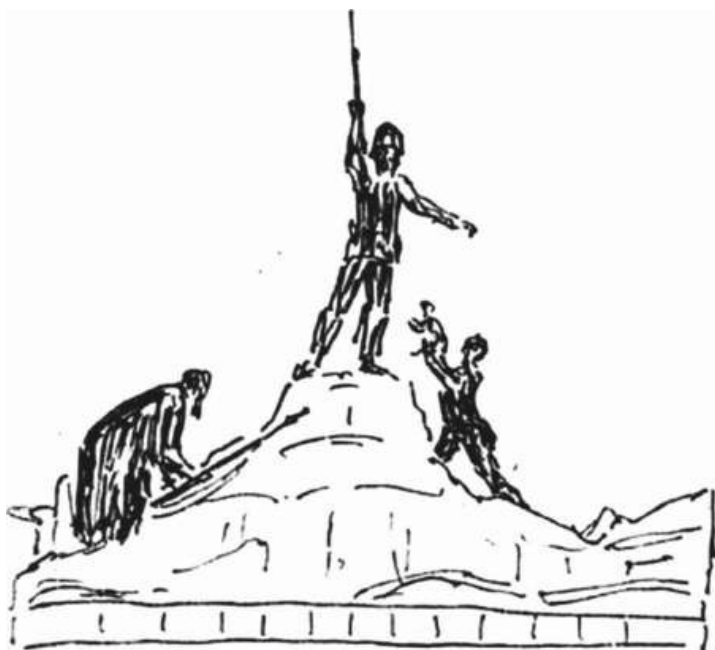
Ne întrebăm datorită cărei fatalități monumentele comemorative sunt întotdeauna ridicole. Afară de câteva excepții, foarte rare. De ce o asemenea năpastă? aceste senine ale gloriei, sau ale amintirii, merită o soartă mai bună. Ridicarea unui monument comemorativ nu pornește oare de la un sentiment bun, chiar dacă meritele beneficiarului ar fi îndoielnice? și cine ar îndrăzni să

pretindă că o asemenea presupunere este gratuită?

La origine nu aflăm decât un singur motiv.

Este vorba de comenzi care încunună un concurs. Cum potrivit unei tradiții solide, proiectele cele mai bune nu obțin niciodată premiul, rezultatul nu este de loc surprinzător. Scenariul nu variază câtuși de puțin. Autoritatea care ia inițiativa alege un juriu în stare să-i nimerească gusturile, iar acest juriu nu pretinde altceva decât de a fi pe placul comanditarilor. Aceștia sunt în mod obișnuit foarte satisfăcuți de juriile pe care le alcătuiesc și tot atât de mulțumiți de monumentul ce va veni să slujească una sau alta din piețele publice.

Trebuie să conchidem că autoritățile investite cu oarecare putere în materie sunt lipsite de gust? aceasta este regula și, o dată mai mult, excepțiile sunt rare. Nu este cazul să ne mirăm. În acest domeniu, ca și în multe altele, hotărârile sunt luate cu majoritate de voturi. Este un principiu democratic și în același timp: - nu o stupiditate, căci se conferă puterea de a hotărî unor oameni care nu sunt de loc calificați să judece cu un oarecare discernământ. Departe de a recunoaște acest lucru, acești ignoranți se simt în largul lor și rezolvă probleme de care nu au nici cele mai elementare cunoștințe.

Este de ajuns să evocăm primul război mondial și să ne gândim la pletora de monumente ridicate în amintirea morților pentru glorificarea victimelor groaznicului măcel. Urâtenia rivalizează cu grotescul. Se numără pe degete monumentele ce pot fi socotite onorabile. Nu este dezolant? și dezolant pentru mai multe motive, căci, în afară de semnificația sa, fiecare monument joacă și rolul unei pilde. El ajută la crearea acelei deprinderi a cărei însemnătate este capitală pentru formarea gustului. Tot văzând în jurul său numai exemple proaste, omul fără apărare ajunge să creadă în frumusețea acestor ineptii.

Putem să ne mirăm pe drept că operele pline de semnificație, fie că este vorba de glorificarea unui om celebru sau de comemorarea unui eveniment, par să scape astăzi domeniului sculpturii. Valoarea operei n-are nicio importanță, dacă sensul ei a fost satisfăcut. În consecință, autorii nu sunt niciodată pomeniți. Numele lor, de altfel, n-

ar trezi niciun ecou.

DESPRE TREPTELE GLORIEI

Mania statuiilor a luat naștere în secolul al XIX-lea spre mai marele prejudiciu al piețelor noastre publice. Ea s-a dezvoltat aproape peste tot, creând o întreagă ierarhie de valori, apogeul fiind atins de statuia ecvestră, rezervată suveranilor și comandanților militari. Afară de cazul când găsești o altă soluție pentru o împărăteasă. La Viena, Maria Tereza nu călărește niciun cal de luptă, nicio iapă în buiestru, dar ea domină, așezată pe un jilț, patru cavaleri de bronz.

Aceste personalități de frunte sunt urmate de cohorta statuiilor în picioare, onorând personajele cele mai diferite – un pictor, un poet, un politician sau un savant – vin apoi busturile. Simple mențiuni ale gloriei, apoi basoreliefurile, care nu sunt decât mențiunile onorabile.

Pentru a măsura degringolada, nimic nu egalează statuia ecvestră. Fără a ne întoarce până la Marc Aureliu, există exemple faimoase: Gattamelata a lui Donatello, Colleoni a lui Verrocchio²⁶, Cosimo de Medici al lui Jean de Bologne! Comparați cu aceste modele, noii veniți fac tare proastă impresie. Doar Bourdelle e maestru în sculptură creându-l pe Alvear²⁷; A așeza un om pe un pedestal este o treabă ingrată, mai ales dacă l-ai împopoțonat cu o redingotă prozaică; de aceea, rezultatele sunt deseori

26 Statuia condotierului Bartolomeo Colleoni, considerată capodopera lui Verrocchio și una dintre cele mai de seamă statui ecvestre ale Renașterii, (n.tr.)

271 574), mare protector al științelor (Universitatea din Pisa) și al artelor, executată de Giovanni Bologna, cunoscut și sub numele de Giambologna, pe numele lui adevărat .Teian de Bologne (1529—1608). sculptor flamand, stabilit în 1554 în Italia, unde a lucrat, la Florența, pentru familia Medici, (n. tr.)

jalnice. Câteodată, pentru a fugi de banalitate, sculptorul își îmbogățește subiectul cu figuri alegorice, cu o mulțime de femei goale sau de personaje înaripate. Leacul este mai rău ca boala, căci se ajunge la compoziții ecvestre ce par ieșite de-a dreptul din imaginația fecundă a unui artist cofetar. Aceste deliruri de piatră și bronz îmbinate iau uneori un astfel de avânt încât eroul sărbătorit se vede redus la un bust, chiar la un modest medalion.

Această glorie lapidară n-a cruțat niciun oraș mare. Fiecare localitate în care s-a născut un cetățean ilustru înțelege să-i perpetueze amintirea printr-un monument, care îngăduie numeroșilor oratori să dea curs liber lirismului lor. Dar oamenii mari nu lipsesc iar, la rigoare, pot fi inventați. Aceasta a fost fericita aventură a lui Hégésippe Simonn, „precursorul democrației”, care făcu să rădă toată Franța, un mare număr de parlamentari acceptând să prezideze inaugurarea monumentului său, tot atât de inexistent ca și eroul însuși!

Trebuie deci să izgonim statuile și monumentele din piețele publice? Nicidecum! Dar nu este neapărat nevoie ca o statuie să fie urâtă. Rude cu al său mareșal Ney și Rodin 2, cu al său Balzac, au dovedit că evocarea unui personaj îngăduie să se realizeze o operă valabilă, iar nu o lucrare lipsită de valoare. Și observăm, în paranteză, că societatea Oamenilor de Litere refuzase acest Balzac pe care îl comandase, iar lucrarea a trebuit să aștepte mai bine de patruzeci de ani înainte de a găsi un loc pe un bulevard parizian³. Ceea ce dovedește, dacă mai era necesar, că lipsa de gust bântuie în toate cercurile.

DESPRE ÎNSEMNĂTATEA CADRULUI

Oricine știe că toate monumentele sunt consacrate comemorărilor. Orașele care au gustul fastului, folosesc numeroase alte teme. Mitologia aduce un sprijin serios,

fără a mai pune la socoteală vasele și trofee. Sfincșii nu sunt de neglijat, dar leii se bucură, incontestabil, de cea mai mare trecere. Rămâi uluit de numărul leilor pe care-i întâlnești în peisajele urbane – plasați în fața palatelor sau cocoțați deasupra, în mers, tolăniți sau culcați – număr atât de mare, încât îți vine să crezi, dacă nu știai dinainte, că sunt niște animale domestice foarte răspândite în Europa. Sunt atât de obișnuiți încât nimeni nu se arată surprins de prezența lor în Locuri unde cu adevărat ar trebui să surprindă.

Parcurile, grădinile, scuarurile sunt adesea împodobite cu asemenea lucrări, foarte supărătoare. Mai ales atunci când tind să ia poze teatrale. Numai arhitectura poate reduce la minimum acest dezmăț. Și aici, grecii, acești maestri, au adus soluția neutralizând orice gesticulație prin măreția edificiilor. Iar măreția frunzișurilor nu este mai puțin impresionantă: parcul din Versailles și multe altele o dovedesc cu prisosință. Admirăm un decor frumos întocmit, constatând că privite cu de-amănuntul toate sculpturile sunt neînsemnate sau urâte.

Rolul cadrului este primordial. Când acordul dintre operă și decorul înconjurător nu este realizat, rezultatul dezamăgește totdeauna. În pofida celor 10.50 metri, Germania, ridicată pe Niederwald și văzută de pe celălalt mal al Rinului, are aerul uneia din acele călimări monumentale, la modă în secolul al XIX-lea, fiindcă opera nu rezistă, fiind strivită de modestele coline, care au cel puțin 300 de metri fiecare.

Prea adesea, operele sunt plasate neglijându-se elementele esențiale. Astfel, materialul nu este lipsit de însemnătate. Bronzul se potrivește mai bine în fața unei clădiri decât în fața unor arbori, iar aceștia se împacă mai bine cu piatra său. Marmura. Pentru ca privirea să nu fie neplăcut impresionată este necesară armonia părților.

Aceeași lege este valabilă și pentru arhitectură.

DESPRE CIMITIRE

Pătruns de aceste idei, nimeni n-ar mai vizita vreodată un cimitir. El este, prin excelență, locul unde se etalează cel mai înspăimântător prost gust. Anumite municipalități au încercat să-l stăvilească, impunând limite ostentației. Măsurile luate abia ajung să reducă nevoia neînfrânată, proprie muritorilor, de a voi să se impună semenilor lor. În locurile de odihnă veșnică, unde nicio limită nu împiedică această dorință de a se impune, delirul este de așa natură încât ne gândim, fără voie, la vorba baronului de Mărește: „Prostul gust duce la crimă”, căci unii, neavând să îngroape pe nimeni dintre rude și dornici desigur să facă față oricărei surprize, înalță monumente prevăzute cu un cavou, pentru propria lor folosință. Așa, de pildă, acel membru al Convenției despre care scumpului nostru René-Louis Doyon îi plăcea să povestească următoarea curioasă comportare: construindu-și un cavou în micul cimitir din Saint-Germain de Charonne, îi făcea plăcere să-l locuiască în viață și chiar golea câte o sticlută, așteptând să fie înmormântat.

Dacă muritorii au fost nevoiți să renunțe aproape pretutindeni la compoziții ecvestre, în care marmura rivalizează cu bronzul și la acele capele monumentale care acoperă cavourile cu greutatea lor lipsită de grație, ei n-au renunțat îl în cauza asta să facă paradă de indiscutabilul lor prost gust. Fotografiiile scumpilor dispăruți formează o colecție jalnică de chipuri necunoscute, care sunt condamnate să rămână așa, în ciuda acestei naive exhibiții.

Cultul marților este vechi de când lumea și înțelegem ca mormintele să fie înflorite. Cutare mic buchet de violete ofilindu-se pe o piatră cu numele unui poet este un omagiu mult mai emoționant decât coroanele de faianță și

sentimentele exprimate pe plăci emailate sau prin litere argintate montate pe sârmă. De pildă acest sfat: „Odihnește-te în pace, soțul meu iubit”. Alții nu uită simțul realității. Martoră este această inscripție culeasă la Père Lachaise de către Jules Véran:

Aici zace Adelaide Larinois / Decedată la vârsta de 44 de ani) Soție legitimă, pe când trăia, / A lui Gaston Laribois, lăcătuș de meserie. Grilajul care împrejmuieste acest monument / iese din atelierul soțului ei.

Credeți că asta-i culmea? Greșeală, întrucât cimitirul din Montparnasse are parte de acest epitaf:

Tu, soțul meu, neprețuit odor, Răpit de cer în floarea vieții, Eras vestit ca un bun croitor în numărul șapte, în strada Pieții. Adolf și eu, fără-ncetare, lăicrăm mereu în amintirea ta. Nu vom cruța nicio sforțare și clientela o vom conserva.

În fața acestor manifestări, unde vanitatea și prostia se iau la întrecere, ne gândim la acel desen feroce al lui

Abel Faivre, reprezentând un domn zăbovind în fața unui mormânt. Legenda: „*El care visa să-și vadă numele gravat!*”

DESPRE MORMINTELE DIN BISERICI

Se poate observa fără îndoială că nu se mai înmormântează în biserici și, prin urmare, este de prisos să ne ocupăm de o problemă care lui se mai pune. Ar însemna să uităm că un mare număr de morminte impresionează privirea prin caracterul lor emfatic și ne impun, fie că vrem sau nu, o viziune estetică, adeseori condamabilă, pe care trebuie așadar s-o semnalăm. Nimeni nu se gândește la acele pietre funerare, pe care toată lumea le calcă în picioare cu o totală indiferență, ci la monumentele ostentative a căror însemnătate este arareori în raport cu semnificația beneficiarului acestei pioase atenții. Astfel, la abația din Westminster consacrată precum se știe oamenilor iluștri ai Marii Britanii, poeții sunt surghiuniți într-un colț – Shakespeare este gratificat cu un basorelief, Milton și Ben Johnson cu câte un bust, Shelley și Byron cu o placă, iar Kipling cu o dală, în timp ce marii războinici, al căror nume nu mai trezesc niciun ecou, ocupă naosul central cu maiestuoase monumente de marmură, împodobite cu lei și tunuri. Același lucru se întâmplă și cu nenumărați demnitari ai Bisericii, papi, cardinali, arhiepiscopi, onorați întotdeauna cu un astfel de fast, încât mormintele lor sunt declarate mausolee. Cu atât mai rău dacă pompa trece înaintea bunului gust! Stendhal, mare admirator al lui Canova, slăvește în mormântul papiei Clement al XII-lea²⁸: „*Cuvioșia papii, durerea leilor.*

²⁸ Renumita catedrală din Londra, construită pe timpul lui Henric al III-lea (rege între 1216-1272), în care sint înmormânați regii și oamenii de seamă ai Anul iei. este o biserică abațială, adică o mănăstire condusă de un abate. (n. tr.)

Frumusețea geniului colosal, simplitatea figurii Religiei și stăruie asupra leilor: „Ei exprimă două nuanțe diferite, de o extremă durere: tristețea profundă și mâniau. Bravii lei! El este mai puțin indulgent pentru rest: „Toate statuile dimprejur sunt ridicole, s-ar spune un dansator reprezentând într-un balet oarecare personajul unui sfânt”.

Dar dacă bunul gust este jignit de atâtea opere pe cât de fastuoase pe atât de mediocre, nu suferă el oare și un alt prejudiciu mai grav, pe plan moral?

Ne gândim la Predica de pe Munte...

CAPITOLUL IV

Consacrat în special altor accesorii care împodobesc drumurile publice acel care adaugă verde primăverii, roz toamnei, roșu tinerelor buze, creează urâțenia pentru că minte.

AUGUSTE RODIN (citad de Sacha Guitry)

DESPRE FARMECELE APEI

Ducă este util să prigonim urâtenia, ar fi nedrept să trecem sub tăcere anumite eforturi de înfrumusețare cu rezultate fericite.

Fericite sunt orașele pe care le udă un fluviu sau un râu! Ele n-au trebuit să facă nicio sforțare: apa își îndeplinește întotdeauna rolul ei fascinant. Nu este nevoie să poarte un nume glorios. La Cairo, Nilul nu este mai impresionant decât Dunărea cea liniștită și, în apropiere de Marea Moartă, Iordanul are înfățișarea unui râu modest.

Și putem omite canalele? Desigur, igienisti se plâng de ele, pentru că riveranii nepăsători le pângăresc fără rușine. Dar cine le poate nega farmecul? Veneția, Bruges, Amsterdam și numeroase orașe olandeze ne conving fără

greutate de acest farmec.

Prezența unui curs de apă reclamă un pod. Trebuie deplânse rarele orașe care, obsedate de problemele circulației, îi preferă tunelul. Acest drum subpământean este cu mult prea artificial și n-ar putea place pietonului. Omul nu este o termită. Podul, dimpotrivă, este o legătură vizibilă. E un semn de apropiere. Omul care se plimbă nu se înșală. Pentru el, podul reprezintă trăsătura de unire prin excelență între pământ, cer și apă. Prin formele sale atât de diferite, el se identifică cu toate civilizațiile. Este rezultatul, uneori remarcabil, al ingeniozității umane. Inginerul secolului al XX-lea excelează în astfel de lucrări. Este una din rarele realizări în care lucrările moderne rivalizează fără greutate cu cele din trecut; cu condiția, totuși, ca nimănui să nu-i fi dat prin gând să le înfrumusețeze cu motive decorative sau cu sculpturi înfățișând personaje care gesticulează, manie nefastă care s-a bucurat de mare trecere în secolul al XIX-lea.

Georges Duhamel a scris această frază capitală: *„Prețuiesc grandoarea unui popor după câte a făcut pentru apă”*. Se gândea la romani, la măiestria lor în a o stăpâni, pentru a o capta la izvor și a îndrepta spre orașe, prin acele apeducte maiestuoase, din care unele au înfruntat secolele.

Și putem oare uita navigația, acest capitol minunat al aventurii umane? Oceanele, mările, fluviile și canalele străbătute și pe care le străbat și acum nenumărate ambarcațiuni?...

Dar lăsând la o parte virtuțile ei utilitare, apa posedă un farmec care o face să fie valorificată pentru ea însăși. Este uneori un semn de generozitate. Astfel sunt la

Granada²⁹ zveltele fântâni arteziene din Generalife³⁰

A face să țâșnească apa, pentru simpla plăcere, într-un ținut unde Guadalquivirul: **1** este redus la un fir subțire curgând pe o albie lată de pietre, iută o manifestare de belșug, demnă de regii mauri! O realizare extraordinară a acestei voințe de măreție sunt marile fântâni arteziene din Versailles, pentru care a trebuit să se creeze la Marly o puternică instalație de pompe, și care continuă, de la Ludovic al XIV-lea, să minuneze mulțimile!

Fântâna, la început strict utilitară, și care a rămas în multe așezări rurale, nu mai are în orașe decât un rol decorativ. Ea se înalță uneori ca un monument împodobit cu figuri însuflețite în cel mai frumos stil baroc, cum ar fi fântânile lui Bernini³¹

Din Roma. Sau se reduce la un simplu fir de apă țâșnit dintr-un omuleț de bronz, cum e Manneken-Pis din Bruxelles³².

Dacă numeroase orașe păstrează fântâni din epocile trecute, cu aspecte mai mult sau mai puțin monumentale, tehnica modernă a renunțat la aceste realizări fastuoase. Puterea mijloacelor actuale îngăduie obținerea de efecte spectaculoase prin simpla întrebuintare a jeturilor judicios dirijate, cărora lumina le adaugă o feerie minunată. Uriașa

29 Oraș în sudul Spaniei, în Andaluzia, situat pe cursul superior al râului (îenil. însemnate monumente ele arhitectură maură (Alhambra, palatul lui Carol al V-lea. ș.a.), clădiri în stilul Renașterii și al barocului târziu. (ii. tr.)

30 Palatul regilor mauri lângă Alhambra din C.ranada: are grădini minuute. împodobite cu terase, grote, jocuri de apă. plantații de chiparoși, (n. tr.)

31 Giovanni Lorenzo Bernini (1598—1680). arhitect, sculptor și pictor italian, reprezentant de seamă al barocului, (n. tr.)

32 Celebră fântână din Bruxelles, al cărui nume se datorează unei statuete de bronz, creată de Duquesnoy (1610), reprezentnd un copilăș care urinează, (n.tr.)

trâmbă de apă care, la Geneva, domină lacul cu măreția sa, dovedește că toate înfloriturile dispar în fața acestei afirmații fără podoabe.

Pentru a fi mai liniștiți, n-ar trebui neglijate eleșteele și bazinele de apă, primele însuflețite de maiestatea lebedelor și forfota rațelor; celelalte lăsate pe seama zbenguieiilor copiilor, stăpâni ai ambarcațiunilor cu pânză și a bărcilor cu motor. Tineri și bătrâni sunt atrași de aceste oglinzi mișcătoare.

DESPRE ANUMITE MONUMENTE VOTIVE

A integra apa în peisajul urban înseamnă să joci la sigur. Efectul este întotdeauna fericit. Dar alte eforturi de înfrumusețare sunt departe de a fi tot atât de evidente.

Multe capitale își afirmă orgoliul printr-un arc de triumf, cu toate că motivul triumfului rămâne uneori obscur. Este vorba de amintiri romane. Arcurile lui Titus³³ și Constantin³⁴ iată marile modele pe care imitațiile sunt departe de a le egala, afară de cazul că nu sunt decât copii aproape servile: la Paris, arcul de triumf al Caruselului³⁵.

Îndepărtându-se de modelele romane, arhitecții au alunecat, în mod supărător, în ostentație. Arcurile lor se

33 Titus Flavius Vespasianus, împărat, roman (60—70). În timpul domniei tatălui său, Vespasianus a condus armatele romane în Germania, în Britania și apoi în Iudeea, unde, în anul 70, a înfrânt răscoala iudeilor, cu care prilej a cucerit și a dăruit Ierusalimul, (n. tr.)

34 Constantin cel Mare (Flavius Valerius Constantinus). Împărat roman (306—337). Învingând pe Maxențiu (312) și pe Liciniu (323), a unificat imperiul roman și i-a mutat capitala în orașul Constantinopol. Întemeiat de el pe locul fostei colonii grecești : Byzantion. (n. tr.)

35 Construit în 1808, după planurile lui Percier și Fontaine și bogat împodobit, el se află situat în piața care îi poartă numele, (n.tr.)

înscriu cu ușurință într-un ansamblu arhitectural al genului pompos, fără să atingă prin aceasta măreția.

Singurul lucru care se distinge prin proporțiile sale și prin admirabila sa așezare este Arcul de triumf de la Étoile, spre care se îndreaptă douăsprezece bulevarde pariziene.

O realizare modernă, din același grup, este monumentul ridicat la Ypres. În amintirea celor 300.000 de soldați aliați uciși în Flandra în timpul măcelului din 1914 - 1918. Deși numele lor se află săpate în marmura lui, constructorii săi au cel puțin pudoarea de a nu asocia niciun triumf acestei evocări macabre. I se zice Memorial. Este mai decent.

O altă amintire de la romani este coloana mai mult sau mai puțin votivă. Columna lui Traian a inspirat multe altele. Este o idee ciudată, de altfel părăsită în zilele noastre, aceea de a ține să onorezi un mare om cocoțându-l la o înălțime de unde cu greu îl mai poți recunoaște.

Acesta este cazul lui Nelson³⁶, din Trafalgar Square, ca și acela al lui Napoleon din piața Vendôme³⁷; și acesta nu l-a scutit pe împărat măcar de unele dezamăgiri. N-a fost el oare demontat în mai multe rânduri, chiar restaurat, ceea ce a provocat condamnarea lui Gustave Courbet, făcut răspunzător de această nelegiuire?

Londonezii au înălțat chiar o coloană pentru a comemora o catastrofă. Acesta este sensul „Monumentului”, cum îl numesc ei, care evocă marele incendiu din 1667. Oamenii nu vor conțeni să uluiască pe alți oameni, pe care îi socotesc totuși semenii lor.

36În anul 113 e.n. de către arhitectul Apolodor din Da

37 Piață monumentală, realizată în 1708, în mijlocul căreia se ridică coloana Marii Armate, înaltă de 44 m, creată cu bronzul celor 1200 de tunuri luate inamicului în 1805. (n. tr.)

DESPRE CHIOȘCURI. STÂLPI INDICATORI ȘI ACCESORII DIVERSE

Printre aparatele utilitare care se îmbracă bucuros într-o frumoasă haină decorativă, trebuie să salutăm pe acelea care servesc la iluminat. Felinarul, urmașul adesea orgolios al umilei lanterne, este cel de la care a pornit mișcarea. El și-a multiplicat brațele și s-a împodobit cu numeroase ornamente, în general turnate în fontă.

Continuându-și avântul, sfeșnic sau candelabru, el a cunoscut clipe de autentică splendoare. Turnat în bronz, uneori aurit, înconjurat de figuri și ghirlande, așezat pe marmură, el era unul din ornamentele cele mai atractive ale unui oraș mare, din clipa în care gazul îi îngădui să punteze piețele publice cu o multitudine de stelute, nu prea strălucitoare. Electricitatea, la început, n-a schimbat mare lucru.

Își atunci, imperativele noi au răsturnat aceste concepții. Spiritul timpului, sărăcia permanentă a creditelor, totul a favorizat simplificările, fericite în principiu, dar cărora li se poate reproșa lipsa de eleganță. Cu cât liniile sunt mai simple, cu atât ele reclamă un desen mai armonios. Acceptăm ca luminatul străzilor să fie încredințat unui simplu stâlp, cu condiția ca el să fie înzestrat cu oarecare farmec.

Pe drumurile publice, se mai află, desigur, și alte elemente. Cel mai inofensiv lucru, ce se poate spune, este că, departe de a se armoniza, ele conviețuiesc într-o dezordine ce depășește, incontestabil, orice închipuire. A întocmi nomenclatura completă a acestora este un lucru ce ține de domeniul imposibilului. Și, în primul rând, stâlpii cu întrebuințări din cele mai deosebite. Afară de marile lampadare, citate mai înainte, care au înlocuit felinarele, mai sunt stâlpii care susțin firele electrice. Plăcile de

circulație, semnalele luminoase, stațiile de autobuz, indicatorii de muzee nu sunt agățați în vid; apoi, cu titlu provizoriu, anumite expoziții, spectacole sau manifestări socotite importante.

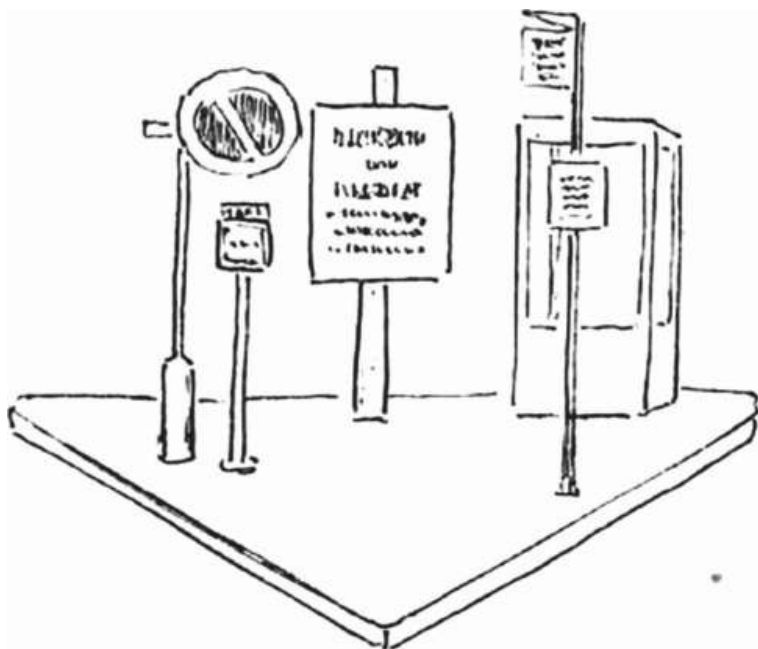
Există posturi de apel pentru poliție, pompieri, taxiuri, bornele de incendiu, cabinele telefonice, vespasienele, chioșcurile de ziare și de flori, coloanele publicitare, refugiile, băncile și câteva lucruri mărunte, precum cutiile de scrisori și coșurile de aruncat hârtii.

Acestea sunt, se va spune, accesorii necesare, chiar indispensabile și trebuie să admitem acest lucru. Dar această proliferare este mai cu seamă supărătoare din cauza delirului estetic, ce pare că prezidează la crearea tuturor acestor obiecte folositoare. Desigur, ornamentările nepotrivite au dispărut. Nu mai trăim în vremea când adăpătoarele erau împodobite cu niște cumetre mărunțele susținând o boltă sculptată țișător, asemenea fântânilor oferite orașului Paris de către generosul Wallace³⁸.

Dar de ce oare forme sobre și strict funcționale n-ar fi ele armonioase?

În fața urâteniilor și a banalităților care jignesc privirea, suntem îndreptățiți să ne întrebăm la ce servesc cursurile de desen industrial. Lipsa oricărei coordonări mărește dezastrul. În orașele care se mai bucură încă de îndoielnicul privilegiu de a fi înzestrate cu tramvaie, se găsesc, uneori la un metru distanță, doi stâlpi aproape identici, unul susținând fire și celălalt lămpi electrice. Explicația este simplă: acești doi stâlpi depind de organizații deosebite care nu au reușit să se înțeleagă între ele sau, după toate probabilitățile, nici n-au încercat măcar.

38 Richard Wallace (1818—1890), filantrop englez, care a dăruit Parisului 100 de fântâni. Colecția sa de tablouri, lăsată moștenire Angliei, este celebră, (n. tr.)

Aceasta este însăși baza răului. Fiecare se ocupă de sectorul său fără a-i păsa de cel al vecinului, iar serviciile care controlează drumurile, în aparențe pătrunse de respectul opiniei celuilalt, lasă lucrurile la voia lor. Li se mai întâmplă și să contribuie la dezordine. De ce oare diferitele servicii ale unei aceleiași municipalități s-ar ocupa de treburile vecinului? Fiecare este stăpân în casa lui. Acesta este rezultatul unui vechi fond de independență, căci orice efort de coordonare implică concesi reciproc. Și dacă ți-e silă să le faci?

Rezultatul? Iată unul. E vorba de un mic refugiu. Pe șase metri pătrați se ridică trei stâlpi, purtând panouri diferite, un post de apel pentru taximetre și o cabină telefonică; culorile conțin roșul, verdele, albastrul, cenușiul și aluminiul. Exemple de acest fel nu sunt rare. Nu este oare jalnic?

Unele țări, în special Elveția, au făcut eforturi

lăudabile pentru a zăgăzui răul, construind pavilioane cu funcții multiple; în același timp sală de așteptare, unde se găsesc orariile tramvaielor și planul orașului, chioșc, unde se cumpără ziare, țigări și flori, cabină telefonică, toalete la subsol, cutie de scrisori, și nu mai știu ce încă. O asemenea realizare presupune o înțelegere, ce ține de domeniul miracolului, între administrațiile interesate. Și altă minune, o singură culoare este suficientă să îmbrace totul: albul. După Le Corbusier, culoare umană prin excelență; oricum ar fi, este foarte vizibilă, fără a fi agresivă, și se potrivește unui pavilion public rezolvând astfel bălțarea intensă și obositoare impusă ochiului cetățenilor de către această nouă tiranie a timpurilor moderne, publicitatea.

CAPITOLUL V

În care se tratează despre o mare putere a timpurilor moderne: Publicitatea

Publicitatea se impune sau nu există. Nu poți triumfa asupra mulțimii prin discreție și amabilitate prețioasă. Publicitate înseamnă viol.

AUGUSTE DETOEUF

DESPRE AFIȘ

Publicitatea o întâlnim pretutindeni. Ea îl însoțește pe omul de astăzi de când se scoală până se culcă. Se lăfăiește, din ce în ce mai nerușinată, în ziarul lui; o găsește sub formele cele mai insidioase în corespondența lui, îl însoțește pe stradă. Stăpâna comerțului, ea huzurește în vitrine, invadează zidurile, se agață de fațade și se cațără pe acoperișuri. Se plimbă pe toate vehiculele și se plimbă chiar și pe cer. Deși creată în Europa, America este aceea care a făcut din ea ceea ce a devenit. Să ne amintim de sfatul lui Barnum³⁹: „dacă n-aș dispune decât

³⁹ Phineas Taylor Barnum (1810—1801), impresar american, creatorul celui mai mare circ din lume. (tlr care i-a purtat

de un dolar, spunea acest om priceput, aş destina 10 cenţi cumpărării unui produs şi 90 reclamei pentru a-l vinde”.

Pe drumurile publice, publicitatea se afirmă îndeosebi prin afiş. Acesta a fost mult timp pus în slujba înştiinţării oficiale. Primul său avânt datează de pe vremea Revoluţiei franceze, odată cu dezvoltarea comerţului, dar a cunoscut şi perioade când strada i-a fost interzisă. Şi doar texte, aranjate cât mai banal posibil, îi constituiau substanţa. Numai când i s-a alăturat imaginea, a putut să se dezvolte în sfârşit din plin. Aceasta a fost opera pionierilor, ca de pildă Chéret⁴⁰, Toulouse-Lautrec şi Cappiello⁴¹.

Datorită lor şi numeroşilor lor emuli, afişele se află integrate în artele grafice prin intermediul cromolitografiei şi a serigrafiei⁴².

Astăzi, el numără în lumea întreagă numeroşi practicieni de talent. Este o artă dificilă care cere, pe lângă calităţi grafice, darul inventivităţii, căci afişul, pentru a atrage atenţia omului, care în mod normal se gândeşte la altceva, trebuie să folosească efectul, surpriza, seducţia, chiar umorul şi spiritul.

Putem subscrie fără nicio rezervă cuvintelor spuse de Cappiello în cursul unui interviu: ... *îngăduiţi-mi să vă mai spun că afişul, o dată misiunea sa publicitară îndeplinită prin divulgare, trebuie să fie un mijloc de educare şi de agrement a mulţimii. De aceea el trebuie să păstreze un stil şi o demnitate ireproşabile.*

Creatorii de afişe nu se abat niciodată de la această

numele, (n. tr.)

40 Jules Chéret (1836—1932), desenator şi pictor francez, celebru prin afişele sale. (n. tr.)

41 Leonetto Cappiello (1875—1942) pictor şi caricaturist, unul din măestrii artei afişului, (n. tr.)

42 Procedeu de imprimare cu ajutorul unui filtru colorat de mătase, (n. tr.)

regulă și cei mai mari dintre ei sunt artiști autentici.

Două umbre pe acest tablou încântător. Mai întâi, invazia din ce în ce mai frecventă a fotografiei. Dacă nu este condamnată în sine, căci posibilitățile ei sunt infinite, ea este pusă la contribuție fără niciun discernământ. Obsesia obiectului reprodus cu strictețe trece înaintea oricărei considerații estetice. Culorile, cu totul banale, departe de a înălța genul, au tendința de a-i face expresia mai vulgară. Din acest punct de vedere, afișele filmelor sunt caracteristice. Un alt exemplu venit din S.U.A., care nu trebuie urmat! Prin juxtapunerea diferitelor scene, ansamblul devine confuz și este lipsit cu totul de eficacitatea pe care o poate produce o temă simplă, tratată cu vigoare.

Un alt inconvenient este acela al dimensiunilor. Unele țări, cum sunt Elveția și Austria, impun nu numai formatul afișului, ci indică și locurile unde pot fi plasate. Aceasta este o măsură care face cinste gustului inițiatorilor săi. Aliniată, cot la cot, dacă se poate spune astfel, pe panouri rezervate în acest scop, afișele se apără cu arme egale. Rivalitatea este avantajoasă. În plus, această disciplină strictă scutește orașele de excesele pe care le îngăduie libertatea. Cei care le fac n-au decât o grijă: să nu fie învinși de concurență sau, mai mult încă, să o întrecă dacă e cu putință. Ei aplică vechea formulă de prin bâlciuri: „Din ce în ce mai tare, ca la Nicolet”. Rezultatul este cunoscut: placarde uriașe se lăfăiesc pe toate suprafețele disponibile. Afișele mari le strivesc

Pe cele mai puțin mari, iar afișele mici dispar în această luptă inegală. Talentul afișistului este astfel neutralizat, oricare ar fi valoarea muncii sale, de vreme ce trebuie să cedeze în fața oricărei împetrițări fără farmec, care se bucură de insolența dimensiunii.

Aceasta este mai grav decât credem. Trăim într-o civilizație vizuală. Imaginea este regină. Imaginea înlocuiește textul în numeroase domenii. Ea a devenit cel mai universal mijloc de comunicare. Dar în timp ce filmul și televiziunea, cărora nimeni nu le poate nega puterea tiranică, nu derulează decât imagini fugitive, publicitatea este în căutarea obsesiei, și de aceea este necesar ca afișul să fie un lucru frumos și nu un atentat la adresa frumuseții.

În societatea noastră grăbită, creatorul de afișe joacă rolul deținut odinioară de pictor, înaintea apariției tabloului de șevalet. Pe vremea lui. Pictorul de fresce era un fel de artist publicitar, executând, ca și pictorul de astăzi, lucrări pe teme impuse.

DESPRE PEISAJE BATJOCORITE

Dacă orașele sunt prejudiciate, satele nu sunt nici ele cruțate. Panoul publicitar domnește de-a lungul drumurilor. El astupă, când poate, o priveliște plăcută sau se interpune în calea unei perspective frumoase. Cu excepția autostrăzilor, îl escortează pretutindeni pe automobilist și, dacă autoritățile recomandă acestuia, în timpul traseului, să evite beția la volan, el este solicitat în același timp de o serie de apetitive, toate, dacă ar fi să le dăm crezare, mai tonice unul decât altul.

Nu este nevoie ca peisajul să fie foarte populat. Un deșert, nu este o ocazie unică de a înfige un panou ce nu poate scăpa vederii unui călător tributar al unicei Găi de comunicație?

O întreprindere bancară a dovedit acest lucru, nu departe de Beersheba⁴³, în apropierea Neghevlui, deșertul israelian.

Această obsesie continuă în numeroase sate. Este de ajuns să existe un zid într-o perspectivă, ca el să fie mânjit fără rușine de o gigantică reclamă și nimănui nu-i pasă că farmecul peisajului este pângărit, din moment ce operația este fructuoasă.

DESPRE FIRMĂ

A fost o vreme când firma era singura formă de publicitate vizuală, o publicitate discretă și adesea de cel mai bun gust. Fierul forjat și pictura erau puse la contribuție, primul mai ales a cunoscut o mare vogă în secolele trecute, și este încă la modă în mai multe țări - Elveția, Bavaria, Austria - unde hanurile și pensiunile i-au rămas credincioase. Sunt lucrări delicate care ilustrează numele întreprinderii, plasată adeseori sub egida soarelui sau unui leu cu blana multicoloră.

⁴³ Este capitala Neghevlui, (Israel) fiind situată la o distanță de 100 km la sud de Tel-Aviv. (n. tr.)

Rolul picturii este mai redus. Mai puțin numeroase, fără îndoială, pentru că nu rezistă atât de bine intemperiei, firmele pictate derivă îndeobște din pictura denumită naivă. Excepțiile sunt rare, chiar dacă vreuna din ele, *L'enseigne de Gersaint* este celebră. Este adevărat că ea nu și-a îndeplinit mult timp funcțiunea ei inițială, deoarece un amator priceput a furat-o repede și trece astăzi drept una din capodoperele lui Watteau⁴⁴.

În zilele noastre, firmele sunt, în general, reduse la o inscripție aplicată pe o fațadă. Preocupările estetice sunt minime. Comerțul de lux tinde spre discreție, băncile urmăresc ostentația, marile magazine efectul, iar cârciumile simplitatea. Spiritul a dispărut. Nu se mai găsesc firme hazlii ori neașteptate ca: „Moartea subită”, sau „Bastilia Tatălui Ceres”, sau, făcând un calambur: „Au sânge en Baptiste” Pentru a salva onoarea, această firmă remarcată la Paris: „L'enclos de Ninon”.

Firma n-a dispărut totuși din viața modernă. Se poate chiar spune că niciodată n-a fost mai supărătoare. Cu sprijinul luminii, ea se afirmă pretutindeni cu o stăruitoare insolență. Învăpăiază cerul tuturor orașelor. Accentuează sau încadrează fațadele, domnește peste acoperișuri și se dedă, pe deasupra, la diferite exerciții. Astfel că, în anumite locuri, domnește un atare dezmăț de culori și de licăriri. Încât omul de pe stradă, blazat, nici nu le mai acordă atenție. Desigur, lumina îl atrage, îl atrage prin ea însăși, pentru că este impresionabil la tot ce strălucește. Ea îndeplinește, din această cauză, un rol care nu-i de loc neînsemnat în viața nocturnă a marilor orașe. Omul occidental s-a obișnuit într-atâta cu ea. Încât bombăne într-un cartier prost luminat și preferă excesele de lumină

44 Antoine Watteau (1684—1721), pictor francez, care a oglindit în opera sa viața de petreteri. serbările galante, teatrul, (n. tr.)

ale marilor centre. Aceste excese sunt totuși evidente.

Puține municipalități, pentru a apăra aspectul unor locuri, interzic categoric orice împestritări (le culori și nu îngăduie decât lumina albă. Ele merită o notă bună.

*

Într-un capitol precedent, au fost trecute în revistă obstacolele care încurcă drumurile. Printre ele, multe sunt abandonate publicității total sau în parte. Ea a pus de asemenea stăpânire și pe terasele cafenelelor. La Veneția, în piața San Marco, reclamele pentru apetitive își dispută cu ardoare umbrelele, scaunele și scrumierele. Acesta nu-i decât un exemplu între mult altele. Paharele participă cu brio la această frenezie. Din fericire, nu totul este de prost gust.

DESPRE ARTA DE A PREZENTA LUCRURILE

Vitrina, se știe, creează cumpărătorii. Multă vreme ea s-a limitat să-i ațâțe cupiditatea, expunându-i cât mai multe mărfuri posibile, și numeroși negustori au rămas credincioși acestui fel de prezentare, care totuși nu constituie o prezentare.

De mai multe decenii, o evoluție fericită s-a manifestat în acest sector. A apărut un specialist de gen nou, decoratorul de vitrine. El completează, în arta publicitară, aportul graficianului, dar câmpul său de activitate este mai

Vast, căci el comandă celor trei dimensiuni ale spațiului și poate să alegeze de „meniului său toate produsele pământului și toate invențiile omului. Poate jongla cu volumele, culoarea și lumina, dând curs liber fanteziei sau imaginației sale. Aceasta este pur și simplu o artă nouă, arta prezentării, excelent definită de J.P. Vouga: *Epoca noastră a dăruit acestei arte, înrudite cu arta publicitară și foarte apropiată de arta scenică, un relief cu totul special. A merge drept la țintă, procedând prin efecte directe și prin sinteze precise, aceasta este într-adevăr în nota contemporană. Nimic, de altfel, nu pare să călăuzească această tehnică a punerii în evidență; aici de teama de a plictisi, ea caută ineditul până la a-și pierde respirația: colo, dimpotrivă, de teama de a nu fi uitată, ea repetă până la saturație același efect. Este o artă compusă din nuanțe, atunci când o consideri mai atent dar rafinamentul constă în a nu părea rafinat.*

A plăcea, a atrage, a distra...

Unii au devenit maeștri în această artă, iar lucrările lor, prin forța împrejurărilor efemere, dau deseori dovadă de un gust foarte sigur și de eminente calități artistice. Datorită lor, marile expoziții se eliberează, pe alocuri, de acel talmeș-balmeș care le caracterizează. Dacă nu reușesc să salveze aspectul ansamblului - aceasta nu este de altfel misiunea lor, ci a arhitecților - ei salvează mult prin

îmbinarea fericită a standurilor și chiar a pavilioanelor întregi.

Într-o lume din ce în ce mai aservită utilitarului, în care gustul este grav jignit în fiecare zi, trebuie să aducem omagiul nostru acestor noi slujitori ai frumosului care, fapt surprinzător în această epocă a reclamelor, muncesc aproape întotdeauna în anonimat.

DESPRE INVAZIA PRESEI

Dacă publicitatea face ravagii pe stradă în felul cunoscut, ce să mai spunem de rolul ei în presă?

Ziarul este inundat de o publicitate care, pentru a-și atinge scopurile, devine din ce în ce mai insistentă. În periodice, textele, de obicei trunchiate, se strecoară cu toată modestia printre paginile multicolore și disperate ale publicității. Oricare ar fi efortul depus de paginator, ansamblul constituie întotdeauna o ofensă pentru ochi, dacă nu și una pentru spirit. Să prindem în ace, drept exemplu, textul acestui anunț: *Carte minunată! Sfânta Biblie, singura carte al cărei autor este Dumnezeu, conține vechiul și noul Testament, care descoperă trecutul, prezintă viitorul, se ocupă de timp și de eternitate, care a transformat viața a milioane de oameni, dându-le curaj consolare și încredere în sine. O mie de pagini, legătură în pânză, prețul 10 franci.*

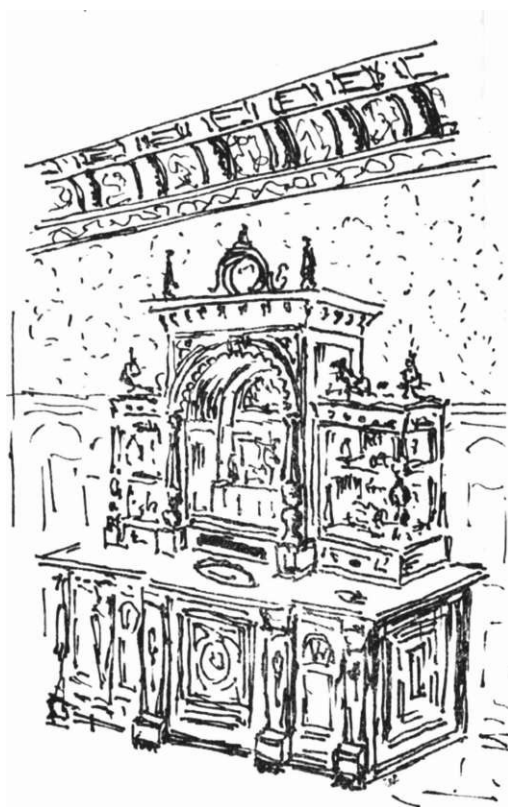
Este într-adevăr dezolant, ca însăși cartea, acest prieten al singurătății, cum spune Georges Duhamel, care formează individualismul liberator, să fie lăsată pradă unei asemenea platitudini.

CAPITOLUL VI

N care se vorbește despre decorarea interioară și îndeosebi despre mobilier

Societatea întinerită, într-un decor numai al ei, care e pe cale să i se creeze, Ivi va da mai bine seama de posibilitatea și de a produce, de a reînnoi, dea din venta.

KM ILE SEDEYN

DESPRE VECHILE STILURI

Să deschidem ușa și să privim în jurul nostru...

A existat o perioadă când decorul interior era într-o armonie perfectă-cu aspectul exterior al unei locuințe. Pictorii olandezi din secolul al XVII-lea, peisagiștii și totodată interpreții fideli ai vieții burgheze, au furnizat

numeroase exemple despre această armonie: Vermeer⁴⁵

Pieter de Hooch⁴⁶

Și atâția alții dovedesc acest lucru cu prisosință. Secolul al XVIII-lea, cu tot gustul său pronunțat pentru pastoralele mai mult sau mai puțin mitologice, vădește aceleași tendințe. De altfel, așa a fost întotdeauna și această evocare a picturii nu ne dă decât o evocare suplimentară.

În secolul al XIX-lea, totul se va schimba. Desigur, evoluția stilurilor continuă. Stilului Empire îi succede stilul Restaurației, care în alte locuri se numește Biedermeier apoi apare stilul Louis Philippe, urmat de stilul Second Empire. Aceste stiluri nu se abat de la legea armoniei, dar cum arhitectura decădea din ce în ce mai mult, decorul interior urmează aceeași pantă.

Stilul Empire a eliminat ultimele reflexe ale rococoului, iar clasicismul, drag lui Napoleon, invadează întreagă Europă. Nu este oare singurul stil demn de un cuceritor pătruns de antichitate? Dar măreția nu se lasă domesticită. Clasicismul, asezonat cu sos academic, nu mai furnizează decât opere fără suflet. Pe la 1830, evul mediu i-a făcut chiar, pentru o clipă, o serioasă concurență. Era o invenție a romanticilor, foarte entuziasmați de această perioadă a istoriei, despre care, la urma urmelor, nu știau nimic. Mișcarea, totuși, n-a avut nicio influență serioasă asupra arhitecturii și clasicismul – abia de îndrăznim să

45 Jan Vermeer van Delft (1632—1675), pictor olandez, considerat astăzi printre marii ooloriști ai lumii. Poet al bucuriilor intime și al obișnuitului cotidian, Vermeer a investit oulurile sale cu »noblețea purității, transfigurându-le prin subtile vibrații de Jumină interioară. (n. tr.)

46 Pieter de Hooch (1629 — după 1684), pictor olandez, A piotat scene de gen. reprezentlnd mediul soldățesc, interioare calme, intime, In oare se desfășoară viața cotidiană a personajelor sale. (n. tr.)

folosim acest cuvânt pentru astfel de palide produse - a rămas stăpân pe teren, nelăsând decât câteva firimituri acestui concurent, ici o biserică, colo un castel. Au existat chiar și câteva la care stilurile se amestecau.

Mobilierul a urmat mișcarea. Deși păstrează o anumită unitate în prima jumătate a secolului al XIX-lea, începând cu al doilea imperiu, apare debandada sau mai bine spun nebunia. Fiecare procedează după capul lui, chiar dacă își decorează elucubrațiile cu vreun nume pompos. Se cunoaște faima acelor mobile denumite „Renașterea flamandă”, despre care în cazul cel mai bun se poate spune că nu aveau nimic comun cu eticheta cu care erau împopoțonate: bufetele cu fructe sculptate și geamuri multicolore; mesele cu capete de lei având botul împodobit cu un belciug de cupru! Era uluitor. Dar alături de acest „stil”, ebeniștii mai furnizau și altele, nu mai puțin fanteziste. Îmbinarea unor astfel de lucrări putea să meargă până la delir. O vizită la Neuschwanstein sau la alt castel al lui Ludovic al II-lea al Bavariei, ajunge pentru a ne convinge.

Fără a cădea în atare extravagante, burghezul secolului al XX-lea se mărginește totuși la mobile de stil. El se complace într-un salon Louis XV, Louis XVI sau Empire, noi-nouțe. Ne putem întreba de ce, pentru a fi la diapazon, nu poartă o perucă albă și un costum à *la française*?

DESPRE ANTICARI ȘI DESPRE VECHITURI

De unde au putut apărea aceste gusturi pseudo-istorice? De unde aceste reîntoarceri, această admirație exagerată Pentru tot ce aparține trecutului? Să fie vina burgheziei triumfătoare, avidă de a se împodobi cu lucrurile rămase de la nobilime? Fapt e că mobilele contemporane i se substituie gustul pentru lucrurile vechi, ca și cum prin intermediul acestor relicve, al unor vremuri

apuse, s-ar stabili o filiațiune între noii stăpâni și aceia care, timp de secole, au jucat un rol preponderent.

Gustul pentru lucrurile vechi a dat naștere unei noi profesii, aceea a anticarului. Născut în hala de vechituri, ea a urcat cu repeziciune toate treptele, trecând prin comerțul cu lucruri de ocazie pentru a ajunge la acel stadiu pe care nu-l frecventează decât cunoscătorii și amatorii bogați. Este o meserie plină de capcane în care negustorul și cumpărătorul își asumă riscuri mari, deși rezultatele sunt diferite, din cauza apariției unui partener neprevăzut: falsificatorul. Acest al treilea personaj, înzestrat îndeobște cu o abilitate diabolică, este un temut neguțator de iluzii. Greșeli răsunătoare, datorate unor specialiști reputați ca fiind eminenți, se află în amintirile tuturor.

Este oare atât de surprinzător?

Dacă îl înțelegem pe colecționar, pe cel adevărat, care se pasionează pentru cutare epocă a istoriei astfel încât ajunge să se identifice cu ea și se complace în mijlocul martorilor săi neînsuflețiți, gustul burghezului pentru obiecte vechi este un efect al vanității sale. După mobilele noi în stil vechi, el crede că parvine la o treaptă superioară de cultură și înțelege să dea în vileag acest lucru, cumpărându-și mobilele de la anticar. Ducă-se la naiba stilul! El va pune claie peste grămadă obiectele cele mai desperecheate, pentru ca astfel să-și afirme

Flerul său de cunoscător. În nouă cazuri din zece, el este păcălit, cu sau fără bună știință, de către negustor. Cum ar putea oare fi altfel? De unde ar ieși, aproape intacte, cu exact atât cât trebuie pentru a se crede în autenticitatea lor, toate aceste mobile care alcătuiesc mândria posesorului lor? Cum poți face față cererilor neîncetate? Ce nu s-ar întreprinde pentru a li se da satisfacție? Unii se străduiesc chiar să nu-i înșele complet. Dintr-un șifonier vechi de proporții vaste și greu de plasat, se fac două; dintr-un simplu panou se va naște un dulap întreg; un braț vechi de fotoliu îl vom întâlni în cele din urmă într-un fotoliu complet și o berjeră, tăiată și lungită cum trebuie, va forma o canapea de același stil și garantată ca riguros autentică. Nu există mobilă care să lipsească și să nu poată fi imitată. Rămâne patina vechimii. Aceasta este partea delicată a operațiunii, dar măiestria acestor creatori de iluzii este atât de mare încât cei mai buni experți se lasă păcăliți. Sunt, în felul lor, artiști.

Trebuie să subliniem că această stare de lucruri este proprie epocii contemporane. Dacă secolul al XIX-lea a îndrăgit toate variațiunile vechi-nou, secolul al XX-lea este acela care a supralicitat, lansând moda mobilelor vechi pretinse autentice. Culmea rafinamentului este de a grupa într-o singură odaie mai multe fotolii mergând de la Louis XIII la Régence, de a adăuga câteva mese și gheridoane de

un stil neprecis, o vitrină Louis XV, un birou de scris Empire, totul accentuat printr-o canapea lată, al cărei stil ezită între Restauratie și Napoleon al III-lea. Aceasta în ce privește mobilele căci, bineînțeles, ansamblul se completează cu câteva accesorii care vădesc același eclectism, dacă poate fi admis acest epitet, spre a caracteriza aceste vechituri.

DESPRE ROLUL MAȘINII

În lucrarea sa *Mobilierul*, Emile Sedeyn scrie: *Transformarea metodelor de lucru, între 1830 și 1850, și scăderea culturii și asimilației profesionale, care a fost rezultatul rapid, au contribuit desigur mult la neputința de a inova, care lovi atunci, și pentru multă vreme, producția de mobile. Se comite totuși o greșeală învinuindu-se mașina, așa cum se face cam prea exclusiv. În realitate, mașina n-a jucat până în acești ultimi ani decât un rol de mâna a doua în fabricile cele mai moderne.*

Autorul are dreptate, cu rezerva că el subestimează întrucâtva însemnătatea mașinii. Ea a jucat, este drept, un rol de mâna a doua; mai mult încă, a fost escamotat rolul ei și aici este greșeala, iar această greșeală nu este efectul întâmplării. Era făcută cu premeditare. Mașina înlătura munca manuală, dar în măsura posibilului, fără a arăta.

Aici se află întreaga problemă, și criticile în această privință sunt perfect justificate. Această imitație servilă este cauza inițială a stagnării, ce alte modele se ofereau spre a fi imitate, dacă nu cele din perioadele trecute? și de aceea am văzut înmulțindu-se atâtea mobile Louis XV, Louis XV și Empire, încât aceste stiluri împodobesc mai multe locuințe în secolul al XX-lea decât au împodobit pe vremea când erau vii, adică atunci când reprezentau expresia epocii lor.

Răspunderea fabricanților, mai preocupați de a

câștiga bani decât de a promova bunul gust, este incontestabilă. Ei s-au sustras de la toate îndatoririle lor, nefăcând apel la concursul artiștilor creatori.

Mobila nu este singura victimă a acestei stări de spirit. Toate produsele fabricate de mașină tind spre același scop: a face să se creadă că sunt lucrate de mână, a imita prostește și adesea foarte defectuos, a arunca praf în ochii unui public puțin informat, fiindcă are acces la anumite lucruri de care, fără îndoială, înainte fusese frustrat. Este domnia triumfătoare a mărfurilor de duzină, această diabolică invenție a mașinismului. Secolul al XIX-lea, tot el, a făcut dintr-însul un concept industrial destul de important pentru a ocupa un loc care n-a fost neînsemnat în economie.

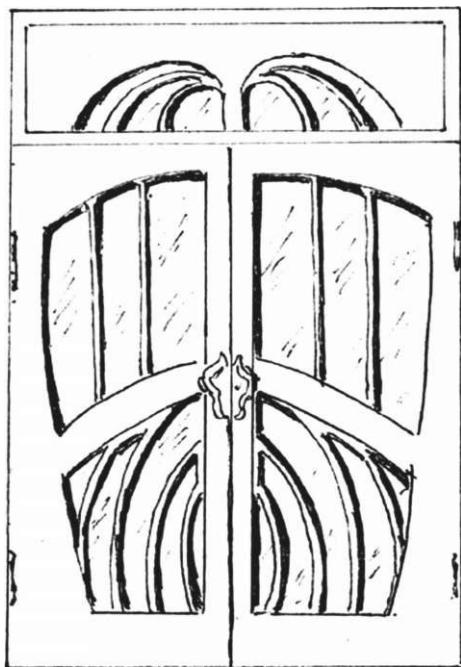
DESPRE CURBA DELIRANTĂ

A trebuit să așteptăm sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a vedea apărând idei mai sănătoase. S-a înțeles, în sfârșit, că trebuie creată o mobilă nouă, produsă de mașini și care să afirme acest lucru fără rușine. Trebuie într-adevăr sărecunoaștem că primele încercări au fost departe de a fi convingătoare. Ele aveau desigur de partea lor noutatea, dar numai noutatea nu ajunge pentru a face o operă durabilă. Pentru a se elibera de obsesia vechilor stiluri, inovatorii nu s-au dat înapoi în fața nici unei extravagante. Pentru a evita orice revenire a unei amintiri, s-au aruncat asupra curbei cu mai mult entuziasm decât logică și decorul floral, de care abuzează, se desfășoară în circumvoluții savant stilizate și riguros asimetrice, căci asimetria este celălalt colac de salvare.

Emile Sedeyn remarcă în această privință: *„În primul rând s-a înlocuit cu tot dinadinsul linia dreaptă cu linia curbă. Apoi s-a complicat cu antretoaze și cu membre inutile, s-a contorsionat, i s-a impus un relief al formelor*

osoase care accentuează și mai mult ceea ce este deja prea vehement. Așa este stilul belgian" așa sunt cel puțin defectele sale cele mai aparente, sub aspectul puțin respingător, îndărătul cărora se ascund calități serioase: grija permanentă a logicii, adaptarea inteligentă a materialelor, studiul minuțios al detaliilor

Trebuie să recunoaștem totuși că acesta este primul efort modern pentru a regăsi unitatea de stil, căci, depășind mobila, el înglobează toate aspectele decorului interior care se aliniază strict după arhitectură. În principiu, aceasta este foarte bine. Din păcate această arhitectură nu este mai puțin împopoțonată, cu toată voința, afirmată sus și tare de către protagoniștii ei, de a combate orice inutilitate, de a proscrie ornamentele și de a clădi pe concepții perfect sănătoase. Oricât de paradoxal ar părea, aceste principii au fost enunțate de un filosof, cu mult înainte ca ele să fie puse în practică. Schopenhauer nu ne învață oare că

Frumusețea unui monument constă în funcția evidentă a fiecăreia din părțile sale și că forma fiecărui element trebuie să fie determinată de funcția sa?

Inovatorii erau desigur pătrunși de aceleași principii, fără însă a reuși să le respecte cu strictețe în lucrările lor. Exemplul lui Henry van de Velde este tipic. El a fost fără îndoială unul din cei mai buni teoreticieni ai mișcării și operele sale mărturisesc o viziune limpede a problemei. Dar ca și colegii săi, Serrurier-Bovy în Belgia, Galle și Majorelle în Franța, ca mulți alții încă, el n-a putut să scape de influența epocii sale. Au trebuit acele eforturi eroice pentru a scoate ceva din marasmul ce domnea; ele erau, fără îndoială, necesare pentru a trasa calea unor lucrări mai raționale. Căci. Trebuie să recunoaștem, astăzi acel „modern style” ne face să zâmbim. Cel puțin până la noi ordine, înainte de a deveni pradă anticarilor al căror

interes și câștiguri nu neglijează nimic din ce ar putea ispiti un colecționar. Așteptând această zi fericită, cel puțin pentru ei, acest stil ne face să zâmbim, pentru că formele sale nu se pot apăra și sunt așa deși se prevalează de concepții care le ofensează grav. Disprețul sistematic pentru linia dreaptă este un prim exemplu. Chiar și în stilurile unde picioarele mobilelor se curbau ușor, ea rămâne dominantă în liniile mari. Niciodată nu s-au văzut panouri de uși ale căror linii să fie toate strâmbe.

DESPRE CĂUTAȚILE LINIEI DREPTE

Linia dreaptă a sfârșit prin a fi reasezată la locul de cinste, așa cum se cuvine. Unii au socotit că ea a fost repusă cu o vigoare excesivă. Trebuie să ne înțelegem. Mobila nu este un desen, e un volum. Ea este supusă legilor proporției, care funcționează independent de ornamentele scumpe înaintașilor noștri; căci, n-o vom sublinia îndeajuns, chiar la o mobilă ornamentată, proporțiile ei determină, totuși, armonia.

Și alți factori impun linia dreaptă. Întrucât cea mai mare parte a orășenilor locuiesc în apartamente, dimensiunile mobilei au trebuit reduse, iar aranjarea lor a devenit cu mult mai funcțională. Dulapurile uriașe din secolul al XVII-lea nu aveau niciun raft în interior, cele de astăzi au devenit piese foarte ingenioase, unde locul este folosit la maximum. Altă constatare: șifonierul de astăzi, produs al mașinii, este cu mult mai bine construit decât cel de odinioară. Acest caracter funcțional al mobilei, devenit un imperativ al epocii noastre, impune în mod obligatoriu linia dreaptă, despuiată de orice ornament inutil. Se mai adaugă la aceasta acordul cu arhitectura și tendința, în progres vădit, de a i se integra cu totul. Încă de pe acum mobilele de bucătărie au dispărut ca elemente independente, iar odaia de baie și-a anexat lavaboul.

Dulapurile în perete cuprind din ce în ce mai mult veșminte, lenjerie, încălțăminte și alte obiecte de uz zilnic. Și iată deci chiar și dulapul amenințat! Nu toate de altfel. Bufetul cu polițe, făcând oficiul de dulap de vase, are șanse să se mențină în sufragerie. Și un nou venit a apărut, care compensează larg pierderile. Este vorba de mobila combinată. Bazată pe un modul, ea este o creație fericită din cauza marilor ei posibilități. Ea îngăduie fiecăruia de a-i da un accent personal prin îmbinarea judicioasă a elementelor, ce se pretează la combinațiile cele mai diverse. Ea curmă cu mobilele tradiționale și permite să li se substituie ansambluri pe cât de variate pe atât de armonioase, căci este aproape cu neputință să nu le izbutești. Și aceasta dovedește că frumusețea nu depinde de fast sau înflorituri, ci poate naște dintr-un simplu joc de volume.

CAPITOLUL VII

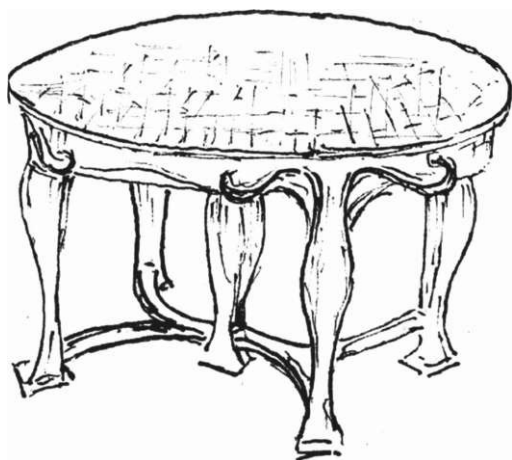
Care îl continuă pe cel precedent și le ocupa mai ales de mobila

Mobilierul înseamnă scule.

LE CORBUSIER

(Vluul nostru este încă prea obișnuit cu Milurile sau cu așa-zisele stiluri ale trecutului, pentru a face *tabula rasa*; și apoi nu este oare mai greu să compui o mobilă simplă decât să creez I un model, în care linia dispare printre ciubuce Vi sculpturi?

AI. BERT GOUMAIN

DESPRE MASA

Vor exista întotdeauna mobile. Adăugăm: prea multe mobile. Pentru că occidentalul pare să prefere înghesuiala spațiului liber. De ce? Numai spațiul este odihnitor. Atunci, de ce să îngrămădești într-o odaie atâtea lucruri de prisos, printre care trebuie să te miști cu multă prevedere pentru a nu agăța nimic în trecere, în felul în care pisicile se plimbă pe o etajeră plină cu bibelouri?

Rămâi uluit în fața numărului de mobile a căror prezență nu se justifică decât printr-o preocupare pur decorativă. Dacă masa adevărată nu se discută, împrejurul ei se mai află alte specimene, cu utilizare ocazională sau completă de inutilă, masa formată dintr-o serie de mese care intră una într-alta, masă rulantă, gheridonul. La care e cazul să adăugăm și alte obstacole de circulație: lampadare, console, coloane, pendule, scrumiere cu picior, bănci, taburete, perne, jardiniere, acvarii, difuzoare, televizoare, vase și plante. Lista nu este limitativă...

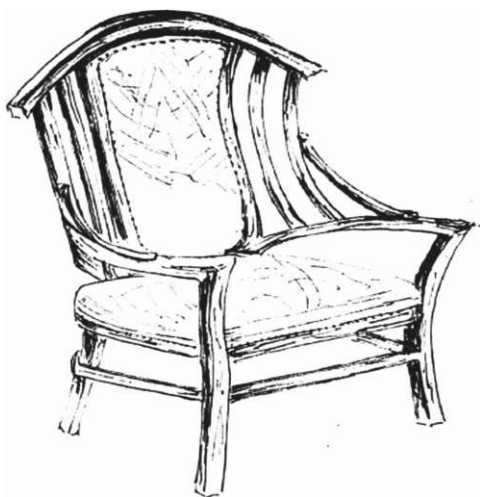
Masa însăși nu necesită niciun comentariu dacă este construită pe un principiu simplu: o suprafață susținută la cele patru colțuri de câte un picior. Dar trebuie să ne ferim

de toate celelalte soluții. Picioarul mic, mai ales pentru o masă mare, este o erezie pe care nu a evitat-o nici stilul Empire, nici cel al Restaurației. Acest picior, bineînțeles masiv, jenează mădularele lungi și capătă din această cauză destule lovituri de picior! O masă cu trei picioare este simbolul unui lucru schiop. Inovatori, mai mult întreprinzători decât pricepuți, au construit mese de acest fel, silindu-se să le asigure un dificil echilibru. O dată mai mult, aceasta înseamnă să cauți lucruri imposibile.

DESPRE SCAUNE

Scaunul, mai trebuie s-o spunem, este un lucru capital al mobilierului. Într-atât încât a căpătat diferite sensuri simbolice în decursul secolelor. El este tipic legat de civilizația occidentală. Are stabilită o ierarhie, ce merge de la taburet la tron. Cele două forme obișnuite ale sale sunt scaunul propriu-zis și fotoliul. O unică lege trebuie să cârmuiască construcția lor: confortul. Nici pe departe acest scop nu este totdeauna atins. De astă dată, referirea la trecut este categoric defavorabilă, deoarece strămoșii noștri s-au așezat adesea pe scaune foarte incomode, atât din cauza liniei lor generale cât și a elementelor decorative, de care ebeniștii au abuzat bucuros. Motivele sculptate pot produce un mare efect, dar ce să spunem când ele ți se înfig în carne? Este drept că oamenii erau îmbrăcați mai gros și se poate ca aceste umflături să nu-i fi jenat prea mult. Anumite produse ale Renașterii și ale stilului baroc trebuie totuși condamnate, pentru că ornamentul trece înaintea funcției. Cât privește pe contemporanii noștri care își pedepsesc invitații cu astfel de mobile, aceștia sunt niște călăi. Gândiți-vă numai la doamnele ale căror toalete, mai ales cele de gală, le acoperă o atât de mică suprafață a corpului, condamnate să suporte spătare din lemn sculptat!

Construcția scaunelor a făcut progrese mari și producția lor industrială, departe de a dăuna formei, n-a făcut decât s-o îmbunătățească. Materiale noi au fost folosite cu succes. Însuși lemnul s-a supus noii tehnici. Se cunosc rezultatele remarcabile obținute prin folosirea lemnului curbat. În acest domeniu, contribuția

Lui Alvo Aalto merită o mențiune specială. El a creat mobile practice și armonioase în același timp și a deschis calea unor noi posibilități.

Fotoliul, care datează din vremea egiptenilor, n-a suferit, din secolul al XII-lea până în secolul al XX-lea, decât modificări puțin însemnate, dar totuși interesante, pentru că este un martor deosebit de grăitor al epocii sale, într-atât încât istoria Franței se înscrie în evoluția stilului acestuia: fotoliului Ludovic al XIII-lea, destul de tare și cu un aspect aproape militar, îi urmează cel larg al lui Ludovic al XIV-lea, demn de Regele-Soare, pentru a se subția grațios în felul celui al lui Ludovic al XV-lea și a sfârși cu fragilul Ludovic al XVI-lea... Jocul s-ar putea continua.

Deși în zilele noastre scaunele au câștigat în suplețe

și în maniabilitate, fotoliile mai prezintă uneori forme criticabile. Astfel este cazul fotoliului-club, această mobilă tipic englezească, potrivită a împodobi acele locuri de unde femeile sunt excluse și în care cetățeanul britanic, înfundându-se în tapițeria lui, se simte în mod confortabil o insulă în insula sa. Acest fotoliu-mastodont își află mai puțin locul într-un interior, mai ales dacă trebuie să-l mai și miști cu prilejul unei vizite, căci operația pretinde o efortare musculară, a cărei priveliște neplăcută ar trebui evitată.

DESPRE BIBLIOTECA

Ar fi nedrept să nu vorbim despre bibliotecă. Pe vremuri, în locurile unde era prezentă, ea era o mobilă masivă cu aspecte mai degrabă respingătoare.

Victor Hugo spunea cu malițiozitate:

O cufere solemne, maldăre bătrâne, Erori înghesuite în formele păgâne; Voi, raze ale nopții, învățături, alcov. De cărți cu carii, scumpe moșneagului gârbov.

În zilele noastre biblioteca se integrează adeseori într-un ansamblu de mobile combinate, uneori ea se reduce la o simplă etajeră sau se refugiază într-un dulap în perete. Se întâmplă, și faptul nu este rar, ca ea să lipsească complet, cu toate gargariseliile despre cultură.

La cei care au pasiunea cărții, rafturile s-au impus, rafturi care prezintă cartea în mod viu, eliberată de acele ecrane ocrotitoare care fac din ele obiecte de vitrină, și în stare să transforme un perete într-un decor de neegalat.

Și încă o dată să-l ascultăm pe Victor Hugo:

Cărți! Ce răsfoite și adorate, roase, îi invadați pe oameni cu visuri voluptuoase, ha masa vremii noastre veni-vor prelungirile, De unde apar imagini și spectre și vorbirile. Și mâini pe care morții le pun pe cei ce-s vii.

După care, pentru a conchide, nu ne mai rămâne

decât să-l citam pe Cicero: „O cameră fără cărți este ca un om fără suflet”.

Mai frumos nu s-ar putea spune...

DESPRE PAT

Se pune întrebarea: dar patul? Niciun comentariu despre pat? Ar însemna să-i tăgăduim importanța. Xavier de Maistre⁴⁷ l-a descris cu oarecare gravitate: „Un pat ne vede născându-ne și ne vede murind; el este teatrul schimbăcios în care neamul omenesc joacă pe rând drame interesante, farse ridicole și tragedii înspăimântătoare. Este un leagăn împodobit cu flori; este tronul amorului; este un mormânt”.

El a fost aproape întotdeauna o mobilă de gală. Cel puțin, aceasta este lecția istoriei, dar se uită corectivul de rigoare: singurele vestigii ale trecutului provin de la mai marii acestei lumi. Dacă știm că Tutankhamon dormea într-un pat de aur, pe ale cărui suporturi figurau jarete de leu, ignorăm pe ce se culca un simplu egiptean. Dacă ar fi să judecăm după felahul de azi, el era sărac lipit pământului.

Ludovic al XIV-lea se culca pe un monument maiestuos, care semăna cu un tron și la care ajungea urcând câteva trepte. Dar cum se odihneau umilii săi supuși a căror viață mizeră a fost redată cu atâta forță de Le Nain? Pe niște paturi mizerabile, fără nicio îndoială.

Patul n-a scăpat evoluției stilurilor chiar dacă, prin forța împrejurărilor, forma sa esențială n-a variat. Altă dată trebuia să te cațeri ca să te urci în el. În zilele noastre, trebuie să te arunci pentru a te întinde și aceasta nu le convine bătrânilor, care sunt lipsiți de suplețe.

Un progres real îl constituie suprimarea noptierelor ca mobile independente. Erau urâte și incomode. Mai

47 Scriitor francez (1763—1852), autorul lucrărilor Călătorie în jurul camerei mele, Tinăra și beri ană ș.a. (n.tr.)

simple, reduse la proporțiile unui dulăpior cu rafturi, ele fac astăzi coi-ți comun cu patul, și aceasta este cu atât mai bine

DESPRE ÎMBINĂRI

Mobila contemporană, oricare ar fi materialul întrebuințat, corespunde în chip fericit scopurilor funcționale. Liniile vor fi curbe la fotolii și scaune, fiindcă ele trebuie să servească trupul omenesc. În toate celelalte cazuri, liniile vor fi drepte. Altfel cum s-ar așeza cărți, veselă, argintărie, rufărie etc? De altfel, în ciuda celor mai dăunătoare fantezii, baza tuturor mobilelor a fost întotdeauna inevitabila scândură orizontală și, dacă trebuie respinse anumite excese, de pildă acele fotolii cu spătarul drept și brațele colțuroase, produse ale unui rigorism excesiv⁴⁸, trebuie să ne felicităm că linia dreaptă se manifestă cu precizie. Aceasta nu este pe gustul celor care îndrăgesc ornamentele. Nimeni nu pretinde ca o cameră de locuit să semene cu o odaie de spital. Nota personală care caracterizează un interior se manifestă sau nu se manifestă, fără ca linia dreaptă să constituie o piedică. Prin îmbinări, prin anumite detalii, se creează o atmosferă. Alegerea unui obiect bine plasat, o operă de artă – pictură sau sculptură – ajunge să dea personalitate unui interior, să exprime gusturile sau firea celui care îl ocupă. La aceasta, trebuie adăugată contribuția prețioasă, și relativ nouă, furnizată de plantele de apartament. Pe când, odinioară, planta era alungată din interiorul locuințelor, afară de nelipsitul palmier, astăzi plantele cu forme variate dau o notă pitorească unui ansamblu de obiecte esențialmente folositoare și accentuează latura vie

48 Și uneori voit... Bunăoară, scaunele din sala de consiliu a primăriei din H... concepute așa de arhitect cu scopul lăudabil de a scurta ședințele (n.a.)

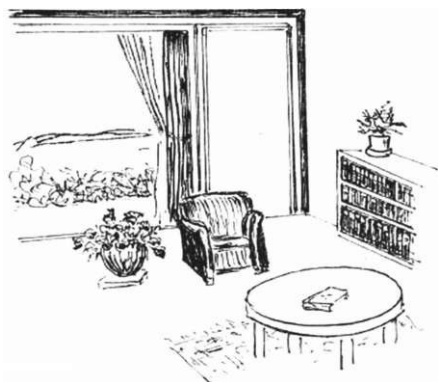
a unei locuințe, formând trăsătura de unire între om și natură.

DESPRE ARTISTUL DECORATOR

A sosit momentul de a abandona mobila propriu-zisă pentru a ne ocupa de ansamblul decorării interioare, de unde haosul, care a existat la începutul secolului al XX-lea, a făcut să apară o nouă profesie: artistul decorator.

S-a constatat de nenumărate ori: un interior dezvăluie gusturile, chiar caracterul celui care locuiește. Dar mobilele, de o urâtenie dezolantă produse în serie în cursul secolului al XIX-lea, au ajuns să pervertească gustul general în așa măsură, încât mulți oameni au cumpărat orice și continuă să facă acest lucru într-o mare măsură. Ei nu sunt cu totul răspunzători căci, afară de cazul când dispun de mijloace financiare care le îngăduie să-și realizeze intențiile, muritorii de rând sunt obligați să ia ceea ce găsesc pe piață. Dar nu numai mobila este implicată în această problemă. Toate accesoriile, aparatele de luminat și de încălzit, tapetele, covoarele și bibelouri le se împărtășeau sau se împărtășesc dintr-aceeași înflorire, nu îndrăznim să spunem cu același spirit, a prostului gust.

Expoziția de artă decorativă, care a avut loc la Paris, în anul 1925, a scos pentru prima oară în evidență rolul decoratorului. Hotelul Ambasadei, care a fost opera colectivă a Societății artiștilor decoratori francezi, a demonstrat, în sfârșit, că secolul al XX-lea a găsit pentru locuința omului soluții foarte reușite. Desigur, unele se dovedeau cu mult prea luxoase. Dar să nu uităm că tema conducătoare îi îndemna la aceasta. Aceia care au văzut ursul alb al lui Pompon¹, așezat pe podea, singur în holul

1 François Pompon (1855 - 1933), sculptor animalier francez, (n.tr.)

101

Cel mare cu pereții acoperiți de marmură neagră, nu-l vor uita. El reprezenta un exemplu vrednic de imitat, o lecție ce n-a fost inutilă

Datorită artistului decorator, s-a văzut apărând interioare cu un spirit nou, armonios și uneori remarcabil. Înseamnă că aceste lucrări constituie întotdeauna succese? Ar fi prea frumos! Orice artist se poate înșela și multe depind de datele problemei. Înseamnă oare că este absolut necesar să apelezi la un artist decorator, spre a nu risca să locuiești așa cum nu se cuvine? Desigur că nu, și vom spune chiar: dimpotrivă. Ceea ce pare o contradicție. Dar să ne înțelegem.

Este logic să apelăm la un artist decorator pentru un număr de lucrări pe care arhitecții și le însușesc bucuros, fără a fi de altfel calificați pentru a se achita de ele cu cinste. Problemele puse, adeseori foarte complexe, sunt de resortul unui specialist. Acesta este cazul amenajărilor pentru o bancă sau un hotel, a unui cinematograf sau a unei săli de teatru, a unei serii de magazine cu scopuri diferite; pentru întreprinderile de servicii publice, pe scurt,

pentru toate locurile nepersonale, unde un pic de frumusețe n-ar strica.

DESPRE ROLUL CE-I REVINE PARTICULAR-ULUI

Pentru particular, problema este cu totul alta. Cât timp este vorba de a aranja un decor fără a fi nevoit să recurgă la adaptări sau la amenajări speciale este normal să te descurci cu mijloacele tale proprii. E preferabil să creezi un cadru, poate criticabil în unele amănunte, dar care reflectă caracterul și gusturile locatarului, decât să adopți gustul altuia. Cu simple mobile de serie, aventura nu este periculoasă.

Aceste mobile sunt rodul unei munci de echipă, realizată în birouri de studii specializate și posedă calități incontestabile. Ele sunt preferabile de obicei mobilelor excepționale și care, pentru a se deosebi de celelalte, se fac remarcate printr-o oarecare ostentație. Afară de aceasta mobilele combinate - este cazul s-o repetăm - se adaptează unor aranjamente foarte variate. Accesoriiile vor face restul. Aici se pune desigur problema de temut, aceea a gustului. El se sprijină, mai ales - nu putem uita - pe alegerea acestor amănunte de care va depinde totul. Da, totul, căci este foarte ușor să-ți procuri mobile fără a greși prea mult, în timp ce elementele complementare riscă să strice tot.

Și totuși merită să riști. Este mai bine, la urma urmelor, să comiți câteva greșeli, care întotdeauna se pot îndrepta, decât să trăiești într-un decor conceput de altcineva. Nimic nu este mai supărător decât să intri într-un salon și să-ți spui: „Este opera lui X...”

În privința aceasta, să constatăm că salonul tinde să dispară pentru a face loc camerei de? locuit. Puțin interesează că această evoluție este consecința factorilor economici, rezultatul există și el este fericit. Treacă,

meargă, când era vorba de aceia care foloseau cu adevărat această cameră primind pe invitați, dar ea era de cele mai multe ori o odaie de gală unde fotoliile - în stil vechi - dormeau în mod obișnuit sub huse de pânză.

Alegerea unei mobile, unei stofe, unei draperii, unui bibelou - atenție la bibelouri! - sunt plăceri delicate, pe care nu le poți lăsa în sarcina altora. Dar este inutil să-ți frământă mintea pentru a fi original cu orice preț. A înlocui un aparat telefonic, un instrument strict funcțional, printr-un exemplar „de stil” este la fel de absurd ca și faptul de a cumpăra un coș de hârtie din piele de vițel, bineînțeles imprimat cu puncte. Acestea sunt nimicuri care impresionează pe snobi și pe nătângi.

Dar dacă problema depășește o amenajare normală, dacă, de pildă, «dispoziția locurilor nu îngăduie realizarea visată, colaborarea artistului decorator poate aduce soluția.

Acest cuvânt nu are nimic subversiv. El va părea unora chiar prea conservator, fiindcă majoritatea oamenilor joacă la ei acasă, dintotdeauna, rolul artiștilor decoratori. Ei îl joacă în mod inconștient, se încred de bine de rău în gustul lor, care nu este sigur întotdeauna, sau în sfaturile celor apropiați, la fel de puțin pricepuți ca și ei. Cât despre furnizori, se știe, aceștia caută îndeosebi să-l lingusească pe client.

Nu rămâne decât o soluție: să-ți cultivi gustul. Orice s-ar spune, aceasta este perfect posibil.

Și s-o repetăm cu tărie: nu trebuie să ne temem de simplitate. Nu câștigăm nimic încercând o odaie. Strictul necesar. Gândiți-vă la un interior japonez. Duceți-vă cu gândul chiar și la sălile de ceremonii dintr-un palat: ele impun fără îndoială prin decorul lor, dar mai ales prin dimensiunile, pe care niciun obstacol nu le știrbește. În acest domeniu, spațiul joacă un rol de frunte. De altminteri, dintr-o odaie îngustă nu se pot obține decât

efecte mediocre.

În fața anumitor ansambluri foarte golașe, nostalgicii ornamentelor vorbeau bucuros, cu oarecare din preț, de un stil „clinic”. Pe ei îi supăra, mai ales, pătrunderea metalului în mobilier.

Aceasta înseamnă să pui greșit problema. În primul rând trebuie să te ferești de prejudecăți. Se poate, probabil că se vor impune alte materiale. De ce ne-am împotrivi? Numai rezultatul contează. Cât privește stilul denumit „clinic”, constatăm că el a cucerit bucătăria și cabinetul de toaletă și că nimeni n-are de spus nimic.

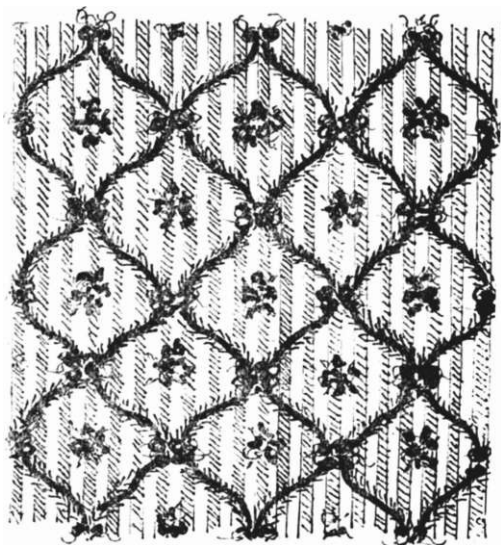
Cu riscul de a ne repeta, afirmăm încă o dată că intimitatea unei odăi depinde de anumite amănunte.

CAPITOLUL VIII

Care este consacrat peretelui și diferitelor feluri de a-l îmbrăcă

Pentru ca un întreg, împărțit în părți inegale, să pară frumos, trebuie ca între partea mică și cea mare să existe același raport ca între cea mare și întreg.

VITRUVIU

DESPRE TAPET

Ce să facem cu peretele?

Va veni o vreme, și fără îndoială că ea nu este îndepărtată, când problema nu se va mai pune, datorită materialelor care se vor putea dispensa de orice grund. Astăzi, rămâne alegerea între două soluții: tapetul sau zugrăveala. Se pot lăsa la o parte mătășurile și pielea de Córdoba, a căror folosire rămâne apanajul băncilor și a câtorva particulari foarte bogați, fără ca de altfel autenticitatea materialelor folosite să fie garantată, căci dacă mătășurile sunt veritabile, această așa-zisă piele nu mai este decât o hârtie rezistentă, lucrată artistic.

Tapetul apare în secolul al XVI-lea și faima sa va merge crescând până în secolul al XX-lea, când este frânată parțial de pictură. El datorează acest succes unui principiu de economie. De la început, a înlocuit draperiile și tapiseriile și s-a străduit să le imite. În secolul al XIX-lea, izbânda sa este totală, el imită tot ce vrei: lemnul, piatra, cărămida sau faianța, stofa și pielea. Și își oferă chiar luxul

de a nu fi decât el însuși, fără a încerca să pară altceva decât pur și simplu un tapet. Ar fi perfect dacă alegerea desenelor ar corespunde acestei concepții sănătoase. Dar, vai, trebuie să ții seama de gustul care domnește, și aceasta reprezintă o etalare stridentă de flori monstruoase și linii multicolore. Nu putem înțelege cum se împăcau pașnicii burghezi ai epocii cu aceste excese coloristice.

De atunci au fost realizate progrese serioase, deși trebuie să ne mai temem încă de revenirea ofensivă a unei ornamentări agresive. Dar acestea nu sunt decât eforturi de mică importanță în producția generală. Conștienți de rolul pe care trebuie să-l joace marfa lor, fabricanții nu-l mai zăpăcesc pe client cu suluri țipătoare. În loc de a străluci prin efect, se urmărește a se sugera un climat.

Pentru a face aceasta, trebuie să ții seama de desen și culoare.

Desenul este justificat prin sine însuși, căci fără desen tapetul n-ar face altceva decât să imite pictura. Dar desenul trebuie să fie discret, aproape sugerat, pentru a nu reține prea mult privirea. El are tot interesul să nu fie figurativ. Dacă este prea precis, atrage atenția și nu acesta trebuie să fie rostul său! Dimpotrivă, trebuie să se mărginească a înzestra o odaie cu un decor plăcut, printr-un joc subtil și aproape invizibil, fără a avea aerul că-și pune pecetea.

Privirea urmărește fără să vrea buchete de flori sistematic imprimare în diagonală. Liniile prea vizibile sunt la fel de nefaste. Dacă sunt verticale, privirea le urmărește de jos în sus, sau de sus în jos. Fie că sunt drepte sau sinuoase, liniile trebuie să se estompeze, altfel riscă să strice. Bolnavii țintuiți la pat și condamnați să nu contemple decât un tapet împodobit cu figurine sunt în privința aceasta martori interesați de ascultat. Trebuie deci, oricare ar fi motivul, ca desenul să se estompeze, într-o ceață nedefinită.

DESPRE SENSUL LINIEI

Este interesant să deschidem o paranteză despre acțiunea liniei. Imperios vizibilă sau prezență umilă, ea se află pretutindeni. Când limitează o suprafață colorată, nu este decât un contur, dar se impune adesea într-un mod categoric. Nu este lipsit de interes să ne ocupăm de acțiunea ei. De neînălăturat ca suport - linii de arhitectură, desen și mobilă - ea trebuie interzisă categoric în decorarea propriu-zisă. Pentru că formează un element supărător. Acțiunea ei asupra privirii este chiar mai obositoare decât aceea a buchetelor metodic semănate, fie că-i riguros de verticală, sau dispusă în pătrate sau romburi. Ea nu mai este folosită de loc orizontal, cel puțin în tapete. Întrebuințarea bordurilor late, simulând frize, a dispărut. Decoratorii au recurs la acest mijloc pentru a reduce în mod iluzoriu înălțimea anumitor odăi. Moda și l-a însușit imediat și friza s-a strecurat până și în camerele foarte joase. Exemplu supărător de ignoranță! Din fericire am scăpat de această aberație. Dar lambriul n-a dispărut. El este din lemn sau dintr-un surogat care-l imită și singurul lui scop este de a da impresie de bogăție. De obicei, el distruge armonia unei suprafețe. Dar ce importanță poate să aibă dacă acest lucru dă o idee de bunăstare și belșug?

Se va replica în zadar că, în trecut, lambriurile au fost folosite cu succes. Dar ele făceau parte din decorul general al peretelui, cu panourile sale, medalioanele, oglinzile, între golurile și picturile sale integrate. Nu există nicio legătură între acele lucrări savante, despre care secolul al XVIII-lea a lăsat exemple strălucitoare, care dovedesc până la ce punct decoratorii epocii știau să aranjeze în mod magistral o suprafață și lambriurile pretențioase de astăzi.

Este curios de constatat cât de puțini oameni cunosc efectele optice ale unei linii. Chiar arhitectul nu-i cunoaște rostul totdeauna și, pentru a sublinia înălțimea, el trasează fără ezitare, verticale, orizontale, scoțând în vileag, dacă ar fi să-l crezi, lărgimea! Ori, trebuie procedat exact pe dos. Pentru a ne convinge, este de ajuns să comparăm două pătrate dungate cu linii paralele în sens opus.

DESPRE CULOARE ÎN SINE

Epoca frescelor a dispărut de foarte multă vreme și încercările recente de decorări murale sunt rezervate unor rare edificii publice. Ele sunt, de altfel, puțin convingătoare. Pictorii au pierdut practica acestor lucruri. Nu-i de ajuns să mărești un proiect conceput la o scară redusă pentru a domina peretele prin amploarea execuției. Iar alegerea subiectului nu este lipsită de însemnătate. Slăvirea comerțului sau industriei, bunăoară, nu sunt teme exaltante. Dacă un Diego Rivera⁴⁹

Mai reușește încă să facă să vorbească un perete, aceasta se datorează tocmai faptului că el își trage entuziasmul necesar din istoria frământată a Mexicului.

Particularul a renunțat la lucrări de acest gen. Cei câțiva pereți evocând peisaje câmpenești, păstrați ici și colo, nu ne fac să regretăm absența oricărei proliferați. Astăzi, problema se reduce la alegerea unui ton. Se va spune: este cam puțin. Ei drace? Nu este atât de simplu, căci în joc intră numeroși factori și gustul, acest renumit gust, cu care fiecare se crede înzestrat din plin, poate greși oricând.

Nu se ține câtuși de puțin seama de psihologia culorii și totuși fiecare îi suportă legea, chiar fără să știe. Nu se vorbește în mod curent despre culori vesele sau triste?

49 Pictor muralist mexican (1886—1957), unul dintre marii maeștri ai picturii murale mondiale, (n. tr.)

acești termeni n-ar fi potriviți dacă omul nu ar fi sensibil la acea acțiune psihologică a culorii. Un măcelar își va zugrăvi prăvălia în roșu și un lăptar va prefera albul, în timp ce antreprenorul de pompe funebre va opta pentru negru. Culori aluzive, dacă vreți. Dar comerțul veșnic la pândă pentru a-l seduce pe client, nu omite valoarea acestui element. Toată gama culorilor este pusă la contribuție, începând cu tonurile țipătoare, pentru a atrage mulțimea, până la nuanțele cele mai rafinate, pentru a valorifica produsele de lux. Și nu numai tradiția este aceea care impune purpura și aurul pentru marile ceremonii, ca și pentru anumite edificii pompoase ale vremilor trecute, palate și castele. Ci fiindcă acestea sunt, pur și simplu, culorile cele mai ostentative. Această tradiție se menține până în secolul al XIX-lea în sălile de teatru, fiindcă teatrul a păstrat un timp îndelungat un caracter de ceremonie și fiindcă spectacolul era atât în sala ce rămânea luminată, cât și pe scenă.

Anumite culori, se știe, au valoare simbolică. Revoluționarii flutură întotdeauna un steag roșu și, în clipele de mare primejdie, se înalță drapelul negru. Partidele politice adoptă, de obicei, o culoare drept semn distinctiv. În Occident, negrul este semn de doliu iar albul împodobește nevinovăția, chiar dacă aceasta este uneori mai mult iluzorie decât efectivă. Ne gândim, desigur, nu la cele care primesc prima cuminecătură, ci la tinerele căsătorite...

DESPRE SEMNIFICAȚIA CULORILOR

În decorarea interioară, alegerea culorii va depinde așadar de dispoziția locurilor și de destinația lor. Chiar și climatul intervine. Alte tonuri sunt indicate în țările îndeobște posomorâte decât în țările inundate de soare. Această observație este la fel de valabilă pentru

zugrăvelile exterioare.

Nu trebuie să ne temem că o cameră zugrăvită într-o singură culoare va avea un aspect uniform. Jocurile de umbră și lumină dau fiecărui perete o tonalitate diferită. Dar, prin întrebuintarea judicioasă a anumitor, tonuri, este cu putință să se modifice configurația unei odăi, de a o mări sau a o micșora. De aici s-a născut moda, adeseori nefericită, a pereților zugrăviți în culori deosebite. Aceste experiențe, practicate orbește, dovedesc ignoranța aproape completă a datelor elementare ale problemei.

Că, bunăoară, culori juxtapuse nu se mențin vizual pe același plan, iată ce pare că uimește pe numeroși oameni. Ar fi de ajuns, pentru a-i convinge, de a le arăta două suprafețe egale juxtapuse, una albă și una neagră: prima înaintează, iar a doua se retrage. Această simplă constatare implică deja o învățătură: pentru a se îndepărta iluzoriu un perete, pentru a-i da adâncime, zugrăviți-l în negru și dați-l cu alb, dacă vreți să micșorați în mod vădit un volum. Oricine poate verifica exactitatea acestui efect de optică la teatru, unde decorurile foarte luminoase limitează scena, în timp ce draperiile întunecate sugerează fără dificultate orizonturi nelimitate.

Un alt exemplu împrumutat din pictură. Pentru a păstra compozițiilor lor caracterul celor două dimensiuni de susținere, cubiștii, foarte îmbuibăți de teorii, nu foloseau decât tonuri surde, singurul mijloc pentru ei de a le menține pe același plan.

Este mai ușor să admiți acțiunea fizică a culorilor. Nimeni nu tăgăduiește valoarea dinamică a roșului, căldura sa, în timp ce albastrul este static și rece (cu condiția totuși de a nu i se accentua tonul, căci densitatea unei culori îi poate schimba expresia). Dacă movul este mai curând trist și, pornind de aici, puțin întrebuintat, violetul este categoric agresiv. Verdele are o presă bună. Are faima de a fi liniștitor. Atențiune! Căci exista nuanțe de

verde țipător și de verde acid. Galbenul este mai degrabă prost văzut. În această privință, Brantôme* ne povestește istorioare interesante: *„Pe vremuri exista obiceiul, pentru a stigmatiza un trădător față de regele său, de a i se vopsi ilșa cu galben și de a-i presăra locuința cu sare, cum s-a făcut cu aceea a domnului amiral de Chitillon”*. Plebea îl asociază cu victimele încoronării, ceea ce nu-i prea plăcut pentru Sfântul Iosif, a cărui culoare este galbenul. Toate astea sunt fleacuri! Galbenul, odihnitor și vesel în același timp, este înzestrat cu o calitate prețioasă în țările cenușii: el luminează. Aduce o iluzie de soare unde acesta este absent. Oferă, pe deasupra, avantajul de a nu se stinge cu totul în umbră. Anumite nuanțe, socotite optimiste, nu posedă această calitate. Priviți culoare roz: se înnegrește.

TAVANUL

Pentru a rezuma, zugrăvind pereții unei odăi în culori diferite, riscăm să compromitem armonia ansamblului, atât de greu este de a găsi acordul exact al tonurilor. Numai dorința de a modifica, printr-o iluzie optică, forma unei odăi – dorință pe care ne place să o credem îndreptățită – poate să facă acceptabilă o hotărâre atât de neobișnuită. Să nu uităm niciodată că unitatea este asigurată fără efortări prin întrebuințarea unei singure culori și că nu depinde decât de o alegere bine chibzuită pentru a-i adăuga armonia...

Un element esențial al unității depinde de tavan. Dar, în zilele noastre, el este în general neglijat. De ce este uniform și deseserant de aii)? Ne întrebăm? Să fie alb, dacă acoperă pereți albi. Iată un lucru perfect. Dar de ce această albeață, când pereții afișează o întreagă gamă de culori? Când tencuielile de ipsos au înlocuit grinzile false, tavanul a fost împodobit i îi ciubuce, iar suprafața rămasă liberă a fost ornamentală. Aceasta forma un fel de

încoronare a pereților. Putem râde de pictorii decoratori ca rezugrăveau pe tavan cerul și câțiva nori vătuiți, chiar câteva ghirlande. Exista aici ca o oglindire a plafoanelor bogat decorate ale sefolelor trecute, o amintire îndepărtată a amăgitorului stil baroc; dar, fapt esențial, tavanul exista. Cu ciubucele și ornamentațiile sale, ci își manifesta prezența, făcea parte integrantă dintr-un ansamblu.

Suprimarea ciubucelor, astăzi generală, sau reduse la câteva profiluri rectilinii, înfățișează pretutindeni unghiuri drepte fă⁵⁰

A racordări de culoare. Numai albul domnește. Este o greșeală. De ce să nu zugrăvim plafonul în tonul pereților? Odăile – sunt foarte rare – tratate în felul acesta, prezintă un caracter de unitate care le asigură armonia. Bolnavii, lungiți zile întregi, cu ochii fixați în plafon, nu vor contesta această afirmație.

DESPRE ORNAMENTUL PERETELUI

Avem tot interesul, pentru a obține un efect vizual satisfăcător, să păstrăm intact peretele. Lambriul ajutător – reflex palid al vechilor lambriuri care se înălțau până la tavan – îl micșorează, tăindu-l. Nu trebuie să ne încredem, pentru același motiv, în cimaza⁵¹

Plasată la dis-Inula mare sub plafon. Arhitectura modernă, hiuiuțând, din motive de economie, la odăile i K.ijerat de înalte din secolul al XIX-lea, unii ilnmaiiori, în scopul de a moderniza cu ori

50 Ciubuc care închic partea superioară a unei cornișe. (n. tr.)

51 Pierre de Bourdelle, senior de Brantôme (1540— 1614), memorialist francez, autorul lucrărilor : Viețile oamenilor iltiștri și a marilor căpitani de oaste francezi și a Vieții femeilor galante, (n. tr.)

Ce preț, au început - reamintim - să aplice pe pereți frize uriașe. Aceste frize micșorau desigur peretele, dar ele scoteau în evidență și nepotrivirea dintre acesta și tavan. Soluția a fost repede părăsită. După care s-a recurs la o bordura iată, de aceeași nuanță cu plafonul, adică de obicei albă. În felul acesta, odaia este acoperită cu un fel de capac care micșorează incontestabil pereții, chiar numai iluzoriu. Aceasta este o soluție improvizată, ale cărei rezultate sunt uneori acceptabile. Există totuși motive să nu avem încredere și să nu pretindem imposibilul. Se poate cel mult conferi un aspect mai puțin desuet unei odăi oarecare, dar nu i se poate modifica stilul și, dacă ea este încărcată de tot fastul care-i încântă pe

constructorii din secolul al XIX-lea, sarcina este pur și simplu supraomenească.

Acest expedient s-a bucurat totuși un timp destul de lung de o vogă extraordinară. Bordurile late împodobeau toate odăile, mari sau mici, și nu rareori ele se întâlneau până și în cămăruțe în care plafonul se putea atinge cu mâna. Acesta este unul din efectele acelui gust al imitației, ale cărei virtuți sunt atribuite maimuțelor, prefăcându-ne a uita că oamenii sunt și ei foarte sensibili față de el.

Nu te poți juca nepedepsit cu peretele. Ca și forma, culoarea își are rolul ei. Ea trebuie să fie subordonată funcției ei de suport. Problema principală constă în a ști cu ce va fi împodobit. Cu excepția Japoniei, nu poți găsi nicăieri pereți goi în locuințe. Gustul podoabei se manifestă din plin în acest domeniu și pereții îi poartă urmele, de la portretele de familie până la trofee de vânătoare, trecând prin multe alte curiozități; oglinzi, pendule, îngherași, arme, farfurii, talere de cositor, plăci de faianță și alămuri false din Dinant. Acestea din urmă sunt deosebit de agresive și coboară uneori și de pe pereți pentru a se insinua aproape pretutindeni. Mai găsim crucifixe, potcoave și rândunele de lemn; în sfârșit, etajere încărcate cu stacane, ulcele de tutun, pipe, cutii, sfeșnice cu toartă, (unele sunt înzestrate cu minere de săbii...). Această enumerare nu este limitativă; ajunge ca obiectul să aibă un oarecare preț în ochii proprietarului său, pentru ca să-l atârne prosteste pe un perete. Cei mai săraci cu duhul mai agață pe el și câte o medalie sau o diplomă.

Este de la sine înțeles că un perete încărcat pretinde un suport solid. Culori tari sunt inadmisibile astfel ca prezentarea unui mare număr de obiecte eteroclite să fie cât mai puțin supărătoare pentru ochi. Acesta este unicul mijloc de a crea un climat cât de cât odihnitor.

Ar mai fi desigur un altul: să ne descotorosim de toate aceste vechituri. Dar numeroși factori intervin pentru

a împiedica această soluție atât de simplă, și aceștia nu sunt legați întotdeauna de prostul gust al oamenilor. Elementul senii mental este deseori determinant. Este cazul să omnalăm locul lamentabil deținut de fotografie în aceste excese decorative. Nou venită în secolul al XIX-lea, ea a înlocuit foarte repede portretul pictat. Aceasta este, în general, o calamitate, nu fiindcă portretul pictat, în speță acela din secolul al XIX-lea, ar fi deosebit de pasionant, dar avea marele avantaj de a fi mai puțin prolific decât placa sensibilă. Se cunosc supărătoarele ei abuzuri. Ea fixează cu o complezență fără de greș toate clipele socotite solemne ale vieții unui om. Acesta este expus gol înaintea de a ști să meargă. Este înfățișat solemn la prima împărtașanie. Este arătat ca soldat prost sau ca atlet. Căsătoria este unul din marile evenimente. Mai există și grupul familial, cu sau fără strămoși, sau echipa sportivă învingătoare a cutărei competiții. Mai sunt, în sfârșit, semnele exterioare ale considerației, ctalându-se pe un piept voluminos. Desigur, dacă formatul lor este mic, aceste documente împodobesc bufete, console și gheridoane, dar cele mai importante se cațără pe pereți în ramele lor aurite și, o dată ajunse acolo, nimeni nu va mai îndrăzni vreodată să le dea jos. Problema nu mai este de ordin estetic, ci a trecut în sectorul sentimental. Aceste portrete, vai! sunt adeseori de un gust deplorabil. Fotografia secolului al XIX-lea, cu foarte rare excepții, se crede un artist, slujitor al idealului: după ce și-a încremenit modelele în poziții neroade, le mai ridiculizează prin retușări absurde. În zilele noastre, fotografii buni, și unii sunt chiar excelenți, izbutesc portrete admirabile care, departe de a îndulci trăsăturile, studiază o figură cu o privire într-adevăr psihologică. Dar lucrările lor ajung rar pe pereți...

DESPRE ATÂRNAREA TABLOURILOR

Rămâne plasarea tablourilor.

Operația este delicată de îndată ce preocuparea unei bune prezentări biruie vanitatea proprietarului, stăpânit de dorința de a-și etala comorile.

Pentru a nu greși, lecția muzeelor nu este lipsită de însemnătate.

Primele „cabinete”, cum li se spunea odinioară, datează din timpul Renașterii. În epoca aceea, colecționarul își tapisa desigur pereții cu tablouri. Unii pictori s-au distrat perpetuând, pentru informarea noastră, una sau alta din aceste camere încărcate. Flamanzii s-au distins în acest domeniu. David Tenier cel Tânăr a pictat pe *Arhiducele Leopold-Wilhelm în galeria sa* (Muzeul din Bruxelles) și Willem van Haecht, entuziasmat desigur de bogăția colecției la Cornells van der Geest, o întiituează fără ezitare *Atelierul lui Apelles* (Mauritshuis, Haga). Alți pictori au tratat același subiect. Spectacolul este întotdeauna identic.

Pereții dispar sub tablouri, puse alături, unul lângă altul, de sus în jos, fără niciun spațiu liber.

Primele muzee acordă un loc de seamă pânzelor mari, foarte la modă în secolul al XVII-lea și mărite, dacă se mai poate, în secolul al XIX-lea. Pentru pereți, o

preferință foarte precisă se manifestă față de roșurile aprinse, care înconjoară cu somptuozitatea cuvenită marile scene istorice, mitologice sau religioase, întotdeauna eroice și adeseori edificatoare. Nu este nevoie de mai mult pentru a susține aceste opere în culori vii în cadrele lor aurite.

Evoluția picturii a influențat și ea prezentarea operelor. Astăzi, pereții muzeelor sunt cenușii sau chiar albi. Este vorba, se înțelege de la sine, de muzee moderne, sau suficient de modernizate pentru a fi adoptat soluții raționale.

De la Delacroix, marea pictură a dispărut și subiectul, care era odinioară unul din principalele criterii de apreciere, a ajuns să fie desconsiderat. Dacă n-a dispărut chiar de tot. Interesul s-a deplasat. Astăzi amatorul se interesează de limbajul pictorului și puțin îi pasă de subiect, dacă din întâmplare acesta mai este încă prezent și perceptibil. O pictură valorează prin ea însăși, și am greși dacă i-am subestima acțiunea. Ea își are viața ei proprie, independent de tot ceea ce o înconjoară. Ea este, pe un perete, ca și o fereastră deschisă spre infinit. Acest individualism, dus până la ultima lui limită, a rupt unitatea de viziune care îngăduia, cât de cât, gruparea armonioasă a talentelor diferite, dar aparținând aceleiași școli și aceluiași climat artistic. Acest lucru a mai fost cu puțință pe vremea impresioniștilor. Cu fovii cu expresioniștii și cubiștii, este o loterie. Pentru ca operele să nu se stingherească, ele au nevoie de spațiu. Nu este de ajuns să renunți la suprapunere, chiar și vecinătatea pune probleme dificile. Soluția ar fi să nu se agațe mai mult decât o pânză pe un perete. Dar dacă deții prea multe tablouri? Le Corbusier a preconizat un sistem inspirat de Japonezi: a păstra tablourile într-un sertar special și a schimba din când în când operele atârinate. Așa

procedează japonezii cu kakemonourile⁵²

Lor. Dar cine are curajul de a urma acest sfat înțelept? și unde găsim amatorii care ar îndrăzni să adopte albul?

DESPRE NECESITATEA ARMONIEI

Culoarea pereților nu este unica problemă de rezolvat într-un interior. Trebuie să găsim acrdul cu mobila. Dacă n-ar fi decât lemnul! Dar mai există și tapiseria, iar fabricanții nu se dau în lături de a urmări efectul. Să nu ne încremeni! Să nu ne încredem în toate culorile prea intense, în ciuda seducției lor adeseori cală. Înseamnă că trebuie să le interzicem? Nicidecum! Cel puțin dacă le întrebuițăm cu «iiscernământ.

Contrast sau armonie? aici e nodul problemei.

Contrastul nu este admisibil decât în scopuri publicitare, când este vorba de a produce un» °C asupra retinei. Nimic nu este mai ușor. Este suficient să alături o cuibare primară și complementara ei: roșul și verdele, galbenul violetul, albastrul și portocaliul. Aceste tonuri trebuie, firește. Întrebuițate cu cea mai mare intensitate a lor și nu nuanțe savant orchestrate, căci un pictor, un magician al paletei ca Matisse, de pildă, este absolut capabil să îmbine într-o armonie galbenul și violetul.

Pentru unii, juxtapunerea culorilor țipătoare este un act de modernism. Acest stadiu este depășit. A existat un timp când aceste culori contrastante însemnau un fel de ruptură, o eliberare. Unele din aceste eforturi atinseseră eroismul, cum a fost acea odaie tratată, prin anii '20 de

52 Nume dat picturilor japoneze executate în tuș sau în culori dc apă, pe fișii lungi de mătase sau hîrtie, montate pe hîrtie groasă Acestea sînt prinse de vergele ou extremități din fildeș, mărgean, jad sau corn sculptat, in jurul cărora se pot rula, și se atîrnă pe perete, (n. tr.)

către un decorator la fel de modernist pe cât de intransigent: pereții erau pictați în galben de crom, podeaua în ultramarin, iar mobilele păstrate în roșu aprins. Totul era necentuat de perdele albe, împestrițate cu șabloane de flori și păsărele în culori vii. Să-ți pierzi mințile.

Din fericire s-a renunțat la aceste extravagante și preocuparea armoniei a reușit să biruie.

Este relativ ușor să combini două culori și trecutul ne oferă multe exemple de combinații fericite. Lemnul de stejar vechi se potrivește pe un perete complet alb și acajuul se armonizează admirabil cu verdele deschis. Mesteacănul se adaptează perfect cu cenușiul. Și seria poate fi continuată. Greutatea începe când intervine o a treia culoare. Decoratorii din trecut știau acest lucru foarte bine, astfel că îl evitau cu grijă. Dar aceste preocupări au dispărut.

Pentru cine nu vrea să riște nimic, soluția sigură este de a întrebuința ton pe ton. Să-i liniștim pe aceia care se tem de monotonie. Aceasta este un pericol iluzoriu. Ajunge o altă nuanță înfiptă ca o floare într-un ansamblu monocrom. Pentru a-l face să cânte. După Matisse, ar trebui chiar riscată o nuanță falsă pe o pânză de culori vii. Trebuie să privim cu rezerve aceste păreri ale unui pictor, despărțite de contextul lor. El voia să spună pur și simplu că, și în orgia de culori risipite pe o pânză – și se știe că el se folosea din plin de ele – nuanța stridentă se obținea printr-o ruptură de tonuri. Acest exemplu, trebuie să spunem, nu este valabil centru decorația interioară, care nu suportă împestrițarea. Dar lecția pe care ne-o dă pictura nu poate fi respinsă numai pentru atâta lucru. O dovadă? Să privim la portretul pe care Kees van Dongen i l-a făcut contesei de Noailles⁵³

⁵³ Anna Elisabeth, contesă de Noailles (născută Brin-coveanu) (1876—1933), scriitoare franceză de origine română, membră a

Este în întregime lucrat într-o gamă sumbră cu o singură pată roșie: cravata de comandor al Legiunii de onoare, care împodobește gâtul poetei. Departe de a fi o notă falsă, este un măreț „punct de orgă”.

Pictura n-a fost evocată aici decât în funcție de perete, decât în funcție de locul care se cuvine să-l atribuim unui tablou într-un interior, dar ea se sustrage acestui rol decorativ. Ea este împodobită cu virtuți cu mult mai misterioase. Muzeele ne învață acest lucru. Necropolele, orice ar face, pentru că păstrează prea multe opere de o valoare doar documentară, posedă încă, slavă Domnului, opere pline de o magică putere a vrăjii. Drept care, presupunând că un particular ar putea fi fericitul posesor al uneia din aceste comori, trebuie să-l sfătuim neapărat să o izoleze, să-i acorde un singur perete, chiar o întreagă odaie. Cei care au visat în fața unor tablouri de Rembrandt vor înțelege.

Pictura acționează asupra omului confruntat timp îndelungat cu ea. Am avut o confirmare atunci când câțiva industriași au plasat opere de artă în uzinele lor. Acesta a fost scopul, în special, al Fundației Stuyvesant: introducerea muzeului în uzină. Alain Germoz scrie în legătură cu aceasta: *„La început au fost expuși câțiva figurativi. Au fost alungați, ceea ce, pentru unii, apăsă ca o răutăcioasă idee preconcepută. Dar și aici psihologia joacă un rol. Înșiși muncitorii au stăruit să se ridice tablourile care le rețineau atenția până la enervare”*.

Există vreo dovadă mai hotărâtoare despre vraja pe care o poate produce pictura?

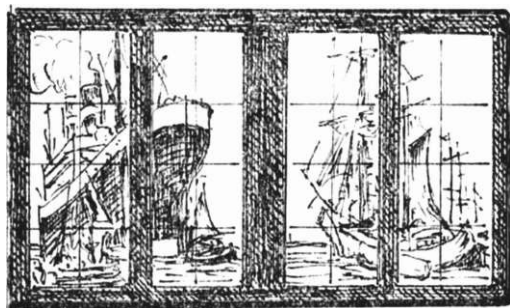
CAPITOLUL IX

Academiei Belgiene. Poeziile ei de orientare simbolistă și cu reminiscențe romantice se disting prin senzualismul și exuberanța inspirației, prin fervoarea cu care cîntă viața și natura, (n. tr.)

Unde sunt trecute în revista diferite elemente complementare ale interiorului

Stilul este întocmai ca și unghiile: mai degrabă strălucitor decât curat.

EUGENIO D'ORS

DESPRE FERESTRE ȘI VITRALIU

În pereți există și goluri: sunt ușile și ferestrele. Ușile nu provoacă câtuși de puțin comentarii și rare au fost acelea, chiar și în epoca marilor decorări, care au fost dublate de draperii. Nu același lucru se poate spune despre ferestre. Ele n-au scăpat niciodată atenției grijulii a locatarului. Arhitectura modernă, creând goluri mari și înmulțind etajele, a dat într-adevăr o lovitură tendinței aproape generale a individului de a voi să se izoleze la el acasă. Căci acesta este sensul inițial al perdelelor: să împiedice să se vadă înăuntru. Pentru a evita privirile indiscrete și în plus pentru a înfrumuseța încăperile, tapiterii n-au fost lipsiți de imaginație, inventând perdelele, după moda franceză, greacă, germană, italiană, romană, à *la guillotine*, à *la polichinelle* și desigur multe altele. Ei le-au pus fireturi, șireturi, franjuri, canafuri, șnururi, din care să faci draperii incontestabil decorative,

total încoronat cu lambrechinuri asortate.

Acest ansamblu se consideră desăvârșit prin punerea în valoare, pe pervazul ferestrei, a vreunui obiect, socotit de preț, un vas mai mult 9 au mai puțin chinezesc sau un bibelou în stare să facă impresie asupra trecătorului. La adăpostul acestui maiestuos ansamblu, locatarul putea să se dedea fără urmări grave plăcerilor spionajului, una din rarele distracții ale orașelor de provincie.

Unii, dar sunt mai rari, fără a renunța pentru acest motiv la perdele, au înlocuit geamurile cu acele mici carouri montate în plumb, la modă pe timpul lui Ludovic al XIV-lea. Ele sunt uneori roz, dar cel mai adesea verzui, ceea ce conferă unei odăi o culoare de acvarium. Alții, mai moderni, merg până la vitraliu, dar nu depășesc niciodată acel stil pe bază de liane și de flori stilizate, care a cunoscut o vogă la începutul secolului al XX-lea.

Și iată-ne ajunși deja, pe o cale ocolită, la una din marile meserii artistice care cunoaște astăzi o renaștere interesantă, după un declin de mai multe secole. Într-adevăr, cele mai frumoase vitralii datează din secolul al XIII-lea. Cine n-a văzut pe acela al catedralei din Chartres, nu-și va putea imagina strălucirea acelei feerii luminoase. Și, alături de Chartres, există catedralele din Bourges și Paris, există Sfânta Capelă și multe alte locuri unde splendoarea vitraliilor îl farmecă pe vizitator. Avem de a face cu una din culmile artei gotice. Ea se afirmă de altfel fără rival, căci încă din Renaștere începe și declinul, care se va accentua din ce în ce mai mult. Pentru că noile idei denaturează estetica proprie vitraliului, la fel cum o va deforma pe cea a tapiseriei. Se știe că artiștii din Quattrocento, pasionați de perspective – în frunte cu un Paolo Uccello un Piero della Francesca⁵⁴ – reușiră până la

54 Pictor toscan (cam pe la 1416—1492), unul din cei mai mari artiști ai sec. XV. Opera lui cea mai însemnată este ansamblul de fresce ale Legendei Crucii din San Francesco din Arezzo. (n.tr.)

urmă să-și impună concepțiile întregului Occident. Cu rezultatul, fără îndoială supărător, căci perspectiva se introduse de asemenea în vitraliu. Pictorul de vitralii renunță la compozițiile sale în două dimensiuni pentru a realiza scene, unde personajele sunt înfățișate într-un decor realist. Această nouă concepție duce la pictarea cerurilor transparente care străpung vitraliul. Căci aici atingem nodul problemei, un vitraliu trebuie să fie translucid, nu transparent... El trebuie să lase să treacă lumina, nu imaginile lumii înconjurătoare. Dacă face așa, el se sustrage funcției sale primordiale și esențiale, aceea de a fi o îngrăditură, pentru a deveni doar un simplu element decorativ. În catedralele cu vitralii frumoase e cel care îndeplinește întotdeauna rolul unui perete translucid. El închide edificiul printr-un ecran luminos. Este de ajuns ca un vitraliu să fie scos o clipă, sau prea transparent, ca însăși înfățișarea templului să fie denaturată.

În zilele noastre, arhitectului nu-i e teamă să afirme că, în afară de biserică, el nu vede unde ar putea întrebuința un vitraliu. Nu există o mai flagrantă mărturisire de incompetență, căci, în orice loc în care este preferabil să se ascundă priveliștea, fără să se renunțe la lumină, vitraliul reprezintă singura soluție rațională. Și nimeni nu va nega că numeroase din aceste deschideri sunt dezolante: pereți leproși, curți jalnice, decoruri vrednice de plâns. Dacă privirea nu poate fi lăsată să se plimbe veselă, mai bine să te închizi în casă, creând, cu ajutorul jocului sticlei colorate, o bucurie pentru ochi. Câțiva artiști conștienți de această nouă misiune au renunțat la prelucrarea tradițională a sticlei pictate, înlocuind-o cu marile plăci de sticlă, incluse în beton, rezultatul fiind adesea foarte plăcut.

Dacă nu este cazul să condamnăm un decor urât, să lăsăm să pătrundă, fără a pune stavilă, lumina zilei, cel puțin în țările temperate, care nu sunt supuse tiraniei

solare. Privirea să se poată plimba în voie pe stradă sau într-o grădină, să se poată bucura de agitația unora, de liniștea altora, ici un om sau o pasăre, dincolo un copac sau o pisică. Aceasta-i însăși viața care pătrunde. Chiar și în casă să profităm de deschizăturile pe care le produc ușile cu geamuri și să-i compătimim, da, să-i compătimim pe orbii de bunăvoie care opun libertății privirii catastrofalele piedici numite brizbrizuri.

DESPRE OBIECTE DE ILUMINAT

A sosit timpul să ne ocupăm de obiectele de iluminat.

Mai trebuie oare subliniată importanța luminii artificiale, călăuză, mijloc de prospecție și de prelungire a vieții în același timp în lupta sa victorioasă împotriva întunericului? Ea s-a născut din foc, această primă mare cucerire a omului. Louis Armand scrie: *„Luminatul este unul din lucrurile cele mai însemnate, unul din acelea care au mai multă influență, nu numai asupra raționalului, dar și asupra bazei vieții însăși, adică a bucuriei de a trăi, și trebuie ca omul să păstreze bucuria de a trăi.*

Capodoperele preistoriei, picturile rupestre din

Lascaux⁵⁵, au fost executate la lumina torțelor, dacă nu cumva chiar a lămpilor, simple cupe mici de piatră sau din scoici prevăzute cu un fitil muiat în ulei. Moise, ca și egiptenii, le cunoșteau întrebuințarea și se cunoaște rolul pe care lămpile îl joacă în mai multe religii. Lămpi, sfeșnice, candelabre și lustre luminează numeroase acte ale vieții oamenilor, și uneori simbolul capătă o importanță capitală, ca de pildă Men ora la evrei.

Acesta este totdeauna un obiect funcțional, uneori foarte simplu, alteori fasonat de un decorator priceput.

Începând cu secolul al XVII-lea, lustra capătă cu totul altă importanță. Ciucuri de cristal și plăci răsfrângând lumina atârnă de policandru. Acesta va fi de cupru, din lemn aurit, chiar și din porțelan. Totul va merge bine, adică se desfășoară o evoluție normală până la acel nenorocit secol al XIX-lea. Supus tuturor vicisitudinilor noutății. În niciun alt sector, ele nu se vor face simțite ca în cel al iluminatului căci, debutând la lumina lumânărilor, secolul va fi luminat, pe rând, cu petrol, gaz și electricitate. Abia apărute, lampa de petrol, felinarul cu gaz, becul electric devin prada unor decoratori exagerați. Combinația savantă de cupru și de sticlă le îngăduie să creeze plafoniere, acest triumf al ostentației burgheze și afirmarea strălucită a prostului ei gust. Aceste aparate, încărcate cu brațe complicate, împodobite cu lumini secundare și contragreutăți masive pentru a le manevra, erau socotite atât de prețioase încât erau apărute, în numeroase saloane, de o husă de voal fin, care nu era scoasă decât la ocazii mari. Ele au avut o viață foarte grea. Când gazul elimină petrolul, doar becurile au suferit indispensabila transformare, iar becul electric a înlocuit

55 Peșteră în departamentul Dordogne (sud-estul Franței), renumită pentru picturile rupestre datînd din paleoliticul superior. Picturile reprezintă animale și scene de vînătoare și sînt executate cu o mare virtuozitate artistică, (n.tr.)

becul fără a știrbi cu nimic măreția acestor monstruoase mijloace de iluminat. Plafoniera a sfârșit prin a dispărea fără ca lustra, care i-a luat locul, să fi scăpat de variațiunile decorative ce par să fie apanajul acestor aparate. În adevăr, puține sectoare au avut de suferit de pe urma unui prost gust atât de hotărâtor și, circumstanță agravantă. Rare sunt casele care să fi scăpat de acest flagel.

Din fericire, există și excepții. Au apărut modele noi care, printr-o utilizare mai rațională a electricității, dau rezultate mai bune. Pentru aceasta ajunge să acordăm primul rol luminii iar nu suportului emițător. Vizibil sau indirect, iluminatul electric oferă posibilități practic nelimitate, iar invenții noi măresc fără încetare câmpul lui de acțiune. El a devenit așa de important, încât a dat naștere specialistului în problemele iluminatului, un tehnician capabil să creeze, pentru fiecare mediu sau pentru fiecare scop, un iluminat eficient. În această activitate aparatele sunt reduse la o funcție strict utilitară. Cine s-ar gândi, de pildă, să înfrumusețeze sau să decoreze un „scot luminos”, această providență a decoratorilor de vitrine și a tehnicienilor scenei?

Cu toate aceste evidențe, lustra continuă să se mențină. Că, în apartamentele moderne, odăile au devenit din ce în ce mai joase, asta nu împiedică pe nimeni să agațe de tavan unul din aceste obiecte pe cât de stingheritoare pe atât de ciudate.

Odinioară, lustra de cristal, deși era un obiect de ceremonie, satisfăcea în mod logic datele problemei. Reflectându-se în plăcile de sticlă șlefuite, flacăra vie a lumânărilor dădea naștere la jocuri de lumini irizate, ca și diamantele. Aceasta însemna să se obțină un rezultat judicios din elementele confruntate. Astăzi, lumânările false luminează cu o lumină fixă plăcile de sticlă turnată. Iluminarea nouă este cu mult mai puternică decât cea

veche, dar feeria a pierit. Și totuși, s-a făcut tot posibilul pentru a da iluzia adevărului, această veche himeră a imitatorilor. Marele rafinament constă, se știe, în a înzestra falsele lumânări cu false picături de ceară. Și e încă bine când aceste lumânări nu sunt acoperite cu mici abajururi cu totul ridicole!

În acest domeniu, geniul inventiv al creatorilor de modele este de o perversitate nemărginită. Cele mai diferite materiale sunt puse la contribuție. Printre performanțele realizate în lemn. Trebuie să salutăm cârmele vapoarelor având montate deasupra lumânările acoperite cu un capișon. Artiștii forjări au furnizat ghirlande de flori și frunze lucrate cu măiestrie din fierul martirizat. Și ce să mai spunem de jardinierele din răchită împodobite cu flori artificiale și luminate cu subtilitate dinăuntru? Suspendate de plafon, ele creează cel puțin un efect neașteptat!

Alături de acești inovatori deliranti, îndrăgostiții de trecut nu sunt mai puțin activi și furnizează amatorului lămpi cu ulei, lanterne sau lămpi cu petrol, toate aparate puse în serviciul zânei care se numește electricitate. Aberația supremă este, după toate aparențele, torța a cărei flacără, în sticlă turnată, este împodobită înăuntru cu un bec electric.

Înseamnă oare că ar trebui desființate lămpile și lampadarele? Nu este nevoie să mergem atât de departe. Ar fi util poate să se poată sprijini în unele momente o iluminare generală printr-o iluminare specială. Și nu este condamnat de a o face chiar numai pentru simpla plăcere. Dar este inutil să folosești în acest scop un vas sau o sticlă, fie ea și o damigeană. Există lămpi de birou cu brațe flexibile sau extensibile care sunt de o mare comoditate și acest lucru este mai important decât un efect decorativ.

Aceleași observații se aplică lampadarului. Nu are niciun rost să aibă un picior de fier forjat, fixat pe un seri pete gros, sau să aibă forma unei coloane corintiene. Există și lampadare în linii pure, perfect funcționale, care sunt accesorii folositoare fără pretenții. Nu este oare destul?

Viitorul va da desigur uitării toate aceste aparate, mari și mici, înlocuindu-le cu un iluminat de ambianță. Cum va fi el? Nimeni nu știe. Să-l mai cităm o dată pe *Louis Armand*: „*Abia peste câteva decenii vom ști, de fapt, a aprecia ce trebuie să facem, ca să ne simțim bine, potrivit epocii și conform stării sufletești. Atunci vom ști să îndulcim o stare sufletească cu ajutorul luminii*

Se prea poate.

DESPRE ÎNCĂLZIT

Să trecem la aparatele de încălzit. Cel mai obișnuit rămâne soba. Venită din țările reci în vremea Renașterii, ea a înlocuit focurile din mă. rile vetre, mai mult monumentale decât folositoare. La început, ea a fost o construcție impunătoare, un fel de turn dreptunghiular acoperit cu faianțe împodobite cu figurine. Mai târziu, metalul îi ia locul. În forma sa cea mai primitivă, soba este

o simplă coloană, care servește drept obiect de încălzit. Multă lume a blestemat, și mai blestemă încă, acest aparat, adesea capricios. Mașina de gătit a gospodinilor, la început neagră, apoi albă și împodobită cu nichel, are avantajul de a avea cuptoare și o suprafață care se încălzește, dar nu este de loc mai practică. Sobele cu foc continuu, mai folositoare și mai plăcute în același timp, reprezintă primul pas înainte. Gazul va face în curând o concurență victorioasă acestor aparate, toate alimentate cu cărbuni. Pentru bucătărie, reșoul a fost de la început, pentru oamenii nevoiași, multă vreme o binefacere. Perfecționat din ce în ce mai mult, se va transforma într-o nouă mașină de gătit, al cărei aspect nu amintește cu nimic vechiul aparat cu cărbuni. S-a sfârșit cu înfloriturile. Mașina de gătit nu mai este decât un cub de tablă emailată, strict funcțională și este foarte bine așa. Nu s-ar putea spune același lucru despre gaz, atunci când a fost întrebuințat ca mijloc de încălzit. Aparatele au fost supuse, și ele, urgiei imitațiilor. Deghizate în focuri deschise, falșii bușteni de azbest GTavi atosi ușov de flăcări albastre sau portocalii. S-a revenit, nu însă fără greutate. Astăzi, aceste aparate au forme lipsite de artificii și uneori armonioase. Pentru a nu proclama prea repede izbânda, trebuie să semnalăm atracția ce o exercită asupra oamenilor care au gustul lucrurilor vechi, sinonim în ochii lor cu un sentiment poetic: suportul metalic pentru butucii din cămin, cleștele, lopata și paravanul, toate asortate, totul în aramă, cu bușteni întregi luminați de o lumină roșie subtil camuflată. De necrezut, dar e adevărat!

Încălzirea centrală a dat naștere radiatorului care, înainte de toate, pretinde să nu fie cu tot dinadinsul expus privirilor. A fost o vreme când era vopsit, obligatoriu, în auriu sau argintiu. Această modă a trecut. Acum se încearcă neutralizarea lui, integrându-l în culoarea locală. Se folosește de asemenea, din ce în ce mai mult, o

apărătoare a radiatorului, depunându-se eforturi pentru a o integra în arhitectură.

Instalația pentru condiționarea aerului este și mai discretă și se integrează normal în construcție. Nu pune deci probleme.

Încălzirea electrică, puțin răspândită în țările unde curentul este scump, dispune de aparate simple, care au scăpat, din fericire, de orice fantezie decorativă.

În așteptarea apariției altor mijloace mai simple, unii oameni, cu tot confortul de care dispun, au atât de mult nostalgia trecutului încât își oferă șemineuri deschise în care ard butuci ca în vremurile de altă dată, având în același timp prevederea de a o face într-o cameră care este deja – afară de câteva excepții de la țară – încălzită printr-un alt sistem, căci, în această împrejurare nu se pune problema găsirii unei surse de căldură, ci de a vedea jucând flăcările.

DESPRE CÂTEVA PLACAJE

Rămâne să mai vorbim despre câteva placaje. Ele se referă la pardoseală, pereți și tavan.

Pentru pardoseală, un produs întrebuințat foarte mult s-a impus peste tot: linoleumul. Inventat în secolul al XIX-lea, el imita la începuturile lui, foarte prost de altfel, parchetul de stejar sau covorul oriental. Era oribil. Din fericire, s-a revenit asupra acestei aberații, deși mai există câteva urme în calitățile inferioare (ca și cum un produs ieftin ar trebui să fie în mod obligatoriu urât...). Linoleumurile frumoase sunt într-o singură culoare sau ca aceea a matostatului deschis și oferă mari posibilități în decorațiile interioare. Ele au meritul de a nu urmări să pară ceea ce nu sunt și, calitate ce nu este de neglijat, întreținerea lor este ușoară.

Uneori linoleumului i se substituie dalele din produse

sintetice, mai puțin totuși în apartamente decât în locurile publice. Ele nu dau loc nici unui comentariu, cu condiția ca arhitectul să nu se lanseze în compoziții pretins decorative și să nu se străduiască să dea impresia unei pardoseli exagerat de fanteziste. Vom nota, în apărarea lui, că fabricanții acestor produse – americani, până la noi ordine – își susțin marfa printr-o largă difuzare de modele, unul mai urât decât celălalt.

Parchetele continuă să se bucure de o faimă mare. Aceasta este, îmi veți spune dumneavoastră, din pricina arhitectului. Rolul gospodinei constă în a le transforma, cu ajutorul cerii, în patinoare sclipitoare. De unde și necesitatea, pentru a asigura mersul celor din locuință, de a se crea zone de siguranță sub formă de covoare și carpete. Acestea, de altfel, sunt refugii adesea iluzorii și, pentru a evita alunecarea însuși a covorului cu ocupantul lui cu tot, filete speciale ajută la aderarea lui de sol. Covoare și carpete! Delicată problemă! mai întâi trebuie ales între covorul de mașină și cel lucrat de mână. Primului nu i se poate reproșa nimic, cu condiția expresă – o condiție care aproape niciodată nu-i îndeplinită – să nu imite un covor persan. Aici e buba. Ne lovim, încă o dată de această supărătoare manie a imitației. Dar mai este oare nevoie s-o spunem? un covor oriental nu se imită. Lucrat de mână, oferă, prin chiar neregularitățile sale, o vibrație care face din el ceva viu. Imitația mecanică, desigur uniformă peste tot, este posomorâtă și fără viață.

Rămân covoarele de mașină fără desene. Folosite ca să acopere toată odaia, ele sugerează o atmosferă de mare confort. S-a renunțat din ce în ce mai mult la tonuri de o singură culoare, recurgându-se la amestecuri puțin vizibile, cu scopul de a atenua urma pașilor și a picioarelor celor ce nu s-au șters bine!

Ne putem desigur întreba dacă este logic să așternem pe pardoseala unei locuințe occidentale produse

musulmane, chineze sau berbere. Și, în mod logic, trebuie să răspundem: nu. Dar scuza s-a impus de la sine: nu există altceva. Și e adevărat. Dacă tapiseria murală a cunoscut în cursul secolului al XX-lea o adevărată renaștere, covorul n-a beneficiat de același avânt inovator și e păcat. Polonia și țările scandinave produc, ce e drept, covoare interesante care, după exemplul orientalilor, reprezintă o muncă artizanală de inspirație folclorică, dar n-au reușit niciodată să aibă un succes real dincolo de granițele țării lor.

Dacă străduințele de renovare întreprinse în țările din Occident n-au izbutit - abia se menționează câteva încercări de inspirație cubistă - condițiile economice au partea lor de vină. În adevăr, ajungem la această constatare destul de paradoxală: covorul importat din

Orient este mai ieftin decât materiile prime folosite în țările Occidentului. Ne închipuim la ce salarii de mizerie sunt condamnați cei care prestează această muncă. Adesea e vorba de copii la o vârstă fragedă.

DESPRE TAPISERIE

Poate părea surprinzător că tapiseria a reușit mai bine, căci ea costă evident mai scump și se plasează destul de greu. Dacă nu dispune de o suprafață murală suficientă, proprietarul nu știe ce întrebuințare să-i dea. Ea este deci sortită să împodobească marile edificii publice, sălile consiliilor de administrație și alte locuri mai mult sau mai puțin solemne, sau care vor să pară astfel. Dacă prețul loa* de cumpărare nu constituie o piedică, posibilitățile de absorbție sunt, prin forța împrejurărilor, limitate. Și totuși, câteva inițiative îndrăznețe au fost de ajuns pentru a da un nou avânt acestei vechi meserii artistice.

Începuturile tapiseriei se pierd în negura timpurilor preistorice. Ea se deosebește fundamental de covor, sau

mai degrabă se deosebea prin aspectul ei, până în timpurile moderne, ea reprezenta întotdeauna un subiect, în timp ce covorul nu oferă ochiului decât compoziții decorative, în general abstracte sau tratând elemente florale foarte stilizate. Sub influența picturii moderne, subiectul concret a dispărut uneori, fără a semăna vreodată cu stilul decorativ al covorului, fie că provine din Orientul apropiat sau din China.

Mai există și o mare diferență în ce privește tehnica. Pe când tapiseria este lucrată cu fire de bătătură din suveică, covorul este lucrat cu noduri. Nu este aici locul să stăruim asupra așa-ziselor tapiserii pe canava, care sunt opera femeilor lipsite de ocupație. Acestea sunt niște lucrări de amatori, de o urâțenie dezolantă, care trebuie trecute în rândul acelor lucruri de mână făcute de doamne, lucruri care din fericire tind să dispară.

Interpretarea cartonului pune în valoare priceperea ca și gustul lucrătorului care mânuiește spata războiului de țesut. În secolul al XII-lea, tapiseria cunoaște adevăratul ei avânt și, de asemenea, cele mai frumoase izbânzi. La curțile nobililor, în biserici, la toate serbările, cortegiile și turnirurile, la decorarea străzilor, întotdeauna și pretutindeni, tapiseria este prezentă. Când suveranii se deplasează, ei duc cu dâșii colecțiile lor. Ducii de Burgundia, prinți fastuoși, au încurajat foarte mult această meserie artistică, iar manufacturile Țărilor de Jos, cele din Arias, din Tournai și din Bruxelles erau vestite în tot Occidentul. Secolul al XVII-lea va pecetlui declinul lor și Franța este aceea care profită de pe urma acestui declin, creând, sub impulsul lui Colbert și cu ajutorul textiliștilor flamanzi, manufacturile regale din Beauvais (1664) și din Gobelins (1667).

Trebuie menționat paralel un regres cert pe planul estetic. Pictorii Renașterii, chemați să efectueze cartoanele, s-au mulțumit să compună proiecte de tablouri.

În această privință, exemplul lui Rafael este semnificativ. Mai târziu, nici Rubens nu va proceda altfel. În secolul al XVIII-lea, sub influența lui Oudry⁵⁶

declinul se accentuează. Acest om cumsecade pretinde țesătorilor să reproducă până și tușele penelului! Se tinde spre o imitație servilă a picturii. Tapiseriile reproduc bătălii cu panorame vaste și toate efectele perspectivei. E inutil să mai vorbim despre secolul al XIX-lea.

La începutul secolului al XX-lea, administratorii manufacturilor franceze devin conștienți de menirea lor și încredințează cartoane noilor artiști care au o concepție mai sănătoasă a problemei; dar mai cu seamă acțiunea tenace a lui André Lurçatorovoacă un fel de renaștere căci, alături de el, alți artiști s-au evidențiat, un G.H. Adam, un Prassinot. Belgia a urmat mișcarea. Trebuie menționate lucrările lui Floris Jaspers și Julien van Vlasselaer.

Care sunt exigențele estetice ce se pun? O tapiserie nu este un tablou. Compoziția trebuie să rămână înscrisă în cele două dimensiuni ale suprafeței, evitând orice efect iluzoriu. Atâta tot. *Doamna cu licornul* răspunde la fel de bine acestor date ca și abstracțiunile pictorilor de cartoane contemporani. Se poate observa, în treacăt, că gama limitată a culorilor de care dispunea țesătorul în evul mediu era mai curând avantajoasă, căci menținea fără efortare o armonie severă, mai fericită decât unele excese coloristice practicate mai târziu. Și această constatare se verifică mereu, chiar și astăzi. Lucrările cele mai impresionante rămân supuse unei game sobre de tonuri.

Efectul monumental al tapiseriei nu se poate nega. El depășește, fără îndoială, pe cel al tabloului. În timp ce acesta din urmă își trăiește propria sa viață și se izolează,

⁵⁶ Jean Baptiste Oudry (1686—1755), pictor și gravor francez. A fost directorul artistic al manufacturilor din Beauvais și inspector al celor din Gobelins, (n. tr.)

de fapt, într-o casă, astfel încât pe măsură ce puterea sa de a vrăji este mai mare, cu atât această izolare va fi mai reală, tapiseria, dimpotrivă, se integrează locului, face corp comun cu el și, deseori, îl însuflețește oarecum. În pictură, materia se găsește transfigurată; într-o tapiserie, materia este prezentă și se impune.

*

Podeaua, pereții, plafonul, mobilele, încălzirea și luminatul au fost trecute în revistă. Trecerea în revistă a interiorului este completă? Nu. Rămân să fie examinate două complemente ale interiorului: argintăria și un altul, deosebit de temut: bibelourile.

CAPITOLUL X

Care tratează despre accesoriile mesei

Nu toți care văd au ochii deschiși; nici toți care privesc nu văd.

BAL/TAS AR GRACIAN

DESPRE DECORUL MESEI

Se cuvine acum să ne ocupăm de obiectele care completează decorul unui interior și participă la viața sa. Unele sunt strict utilitare, altele sunt pentru ceremonii, iar unele pentru amândouă în același timp... Primele sunt invizibile, atâta timp cât nu sunt folosite, iar celelalte tronează cu bunăvoință pe toate suporturile posibile. De cele mai multe ori sunt niște transfugi din prima categorie, după ce au fost înălțați în grad, dacă se poate spune așa.

Să analizăm, în primul rând, decorul mesei.

DESPRE VESELA

A fost o vreme când vesela era de aur. Cel puțin pentru regi. Splendid, desigur! în schimb, ei mâncau cu

degetele ca toată lumea, și acest spectacol trebuie să fi fost lipsit de farmec. Argintul a avut și el epoca sa, urmat curând de cositor, căci fastul se reduce, în timp ce oamenii se îmbogățesc. Începând cu secolul al XVII-lea, metalul este cu desăvârșire înlocuit prin faianță și porțelan.

Formele s-au schimbat puțin. Farfuriile sunt tot rotunde, dacă vrem să uităm – și o vom face ușor – anumite încercări tinzând să ne înzestreze cu farfurii pătrate. Supiere, cratițe și tăvi sunt când rotunde, când ovale. În ce privește farfuriile, singurele variațiuni se observă pe marginile lor. Sunt dantelate, ghio

Șate⁵⁷, ajurate, reduse chiar la nimic, însă forma tradițională s-a păstrat aproape intactă.

Fabricanții s-au răzbunat pe decor. Doamne Dumnezeule! Ce nu s-a pictat pe fundul farfuriilor! Florile se găsesc din belșug, fără a se renunța nici la câteva animale. Pe ele se mai găsesc de asemenea atât monumente cât și bătălii. Cele mai împodobite cu figurine vechi, sau imitând vechimea, se cațără cu ușurință pe un perete sau decorează un bufet. Aici, încă o dată, bunul gust impune discreția. Porțelanul este un material frumos prin el însuși și nu simțim de loc nevoia de a descoperi sub un pește de mare o doradă pictată sau sub un mușchi de vacă bătălia de la Abukir⁵⁸

57 Ornamentare realizată prin gravare, în linii drepte sau ondulate, (n.tr.)

58 Port în R.A.U., la nord-est de Alexandria, unde a avut loc, în 1798, bătălia navală în care flota engleză, condusă de Nelson, a

Să ne consolăm gândindu-ne că Revoluția franceză a cunoscut farfuria patriotică cu legende care glorificau energia, presărate din plin cu greșeli de ortografie. Un firicel aurit, sau doar colorat, marcat cu o monogramă, dacă ținem să ne individualizăm, iată ce poate mulțumi și pe cei mai rafinați. Acesta este stilul marilor restaurante și multe o scot cu cinste la capăt. Putem oare încheia acest capitol fără a spune un cuvânt despre supieră, platoul de legume și sosiera, care scapă rigurozității funcționale a farfuriilor? Ceramiștii nu și-au precupețit eforturile, reproducând cu o naturalețe perfectă, atât în ce privește formele cât și culorile, fructele și legumele, scoicile și unele animale victime ale lăcomiei oamenilor.

Dar dacă ne gândim la anumite performanțe ale trecutului, aproape că n-avem curajul de a le purta pică. Bernard Palissy promovat prin grația conetabilului⁵⁹ de Montmorency, „inventator de rustice vase de lut după chipul regelui și al monseniorului conetabil”, este poate reprezentantul cel mai celebru al acestui delir ceramic. Emile Bayard remarcă în legătură cu asta: *Dar preferințele poporului mergeau drept spre aceste rustice vase de lut, care aduceau mai mult cu sculptura orfevrăria decât cu ceramica. Într-adevăr, aceste animale (pești și reptile), aceste flori în relief, acoperind întreaga suprafață a obiectului pe care trebuiau doar să-l împodobească, îi contrazic utilitatea ca și logica.* Stilul rococo nu va întârzia să-i calice pe urme și influența sa va stăruia până în secolul al XIX-lea, astfel că n-avem niciun motiv – o dată nu-i obicei – de a ne teme de comparația cu operele trecutului, deoarece, dacă putem critica pe unii decoratori

scufundat escadra franceză. I/îngă Abukir, un an mai târziu.

Napoleon Bonaparte i^a învis pe turci, iar în 1801 armata franceză din Egipt a fost înfrântă de cea engleză, (n. tr.)

59 În evul mediu, comandantul suprem al armatei regale în mai multe state din Europa occidentală, (n.tr.)

abuzivii, există și un progres cert, iar supienele ce Le mai bine executate nu mai au totuși aspectul unei verze crude. Și formele, afară de câteva excepții, au evoluat spre o simplitate de linii care ajunge uneori la o adevărată puritate.

DESPRE PAHARE

Paharele, ca și vesela, erau la început din aur și argint. Acesta era cunoscut încă de pe vremea sumerienilor⁶⁰

Care, în schimb, umblau desculți, iar puternicii lumii le perpetuare până în evul mediu. Începând de atunci, sunt la modă sticla, semicristalul și cristalul. La drept vorbind, calitatea materialului joacă rolul principal în zilele noastre. În general, formele sunt simple, raționale și uneori au o linie foarte elegantă. Acest tablou încântător are bineînțeles câteva excepții. Urmărind originalitatea cu orice preț, cădem în absurd. Astfel sunt acele pahare cu tije în relief, neplăcute la pipăit, sau cu picioarele pătrate, neplăcute vederii. Pericolul se mărește, ca întotdeauna, când intervine ornamentația. Nu că ar trebui să fie proscrisă din principiu, dar ea trebuie să răană. Discretă și să nu strice cu nimic transparenței, această feerie, când paharul este umplut cu acea dumnezeiască băutură ce se numește vinul! Un pahar frumos umplut cu vin este o sărbătoare pentru ochi înainte de a fi pentru cerul gurii. Ornamentul pentru a fi acceptabil, poate sublinia ușor forma, fără nimic altceva. Evitați, vă implor, stemele ce nu vă aparțin. La ce bun să cumperi pahare marcate cu un „N” majuscul având deasupra o coroană imperială? Nimeni nu va crede că aceste obiecte provin din

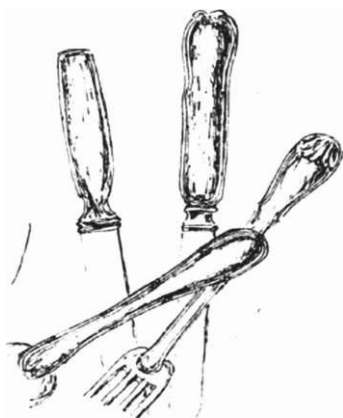
60 Locuitori ai Sumerului, ținut în sudul Mesopotamiei care, în mileniile IV-III î.e.n. a fost unul din cele mai însemnate centre de civilizație ale lumii antice (n. tr.)

succesiunea împăratului, nici nu veți fi confundat cu un urmaș al lui Napoleon.

Ce să mai spunem de acele pahare excesiv fasonate, încărcate cu gravuri, care nu sunt altceva decât obiecte de paradă? Unele, tăiate în cristal, bizotate și colorate, dovedesc desigur o muncă uriașă și fac cinste priceperii care a prezidat la executarea lor. Trebuie să condamnăm însă și aceste pahare, fără drept de apel. De ce să strici cristalul, pur și melodios, cu toate aceste înflorituri care îl urătesc, deși pretind că îl înfrumusețază? Când intervine culoarea, când roșul și albastrul îi știrbesc puritatea, măsura este depășită. Triumful genului este serviciul de lichior, cu carafa înconjurată de păhărelele sale ca o cloșcă de pușorii săi. Este un lucru ridicol și inutil în același timp. Când el reprezintă un dar oferit de cineva apropiat, posesorii sunt condamnați să-l păstreze, chiar să-l pună bine la vedere pentru a nu-i ofensa pe cei care au adus darurile, și aceasta este o scuză. Dacă, din întâmplare, este vorba de o cumpărătură, să ne acoperim obrazul în fața acestei manifestări de prost gust.

DESPRE ARGINTĂRIE

Argintăria a evoluat mult. Tacâmurile grele de argint au cedat locul noilor venite, fabricate fie dintr-un aliaj de metal, de unde argintul nu este exclus, fie dintr-un oțel inoxidabil, care are marele avantaj de a înlătura curățirea plicticoasă. Mișcarea de înnoire datează din epoca acestui „modern styl” și poate că, în această ramură, efortul său a fost cel mai rodnic. Realizările unui Henri van de Velde, de pildă, adeseori discutabile în alte domenii, sunt raționale, fără a cădea într-o stilizare florală excesivă. Este începutul unei mișcări care a mers accentuându-se. Formele s-au rafinat și simplificat în așa fel încât modelele de azi de

Vedesc o concepție care se depărtează în mod serios de modelele tradiționale, folosite încă de pe timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea.

Dar izbânda nu este totală. Ar fi prea frumos. Pentru a fi pe placul unei clientele care cere decorare, pentru a se deosebi de vulg – grijă majoră a oamenilor care dispun de oarecare avere – fabricanții produc modele mai bogate în toată gama stilurilor: Ludovic al XIV-lea, Regența, Ludovic al XV-lea, Ludovic al XVI-lea și Empire.

Nimic nu înfățișează mai bine spiritul rutinier ca această ornamentare a tacâmurilor. În adevăr, ornamentul principal ascundea odinioară punctul de joncțiune a două piese sudate. Și acesta era un mod subtil, de camuflaj. Dar a intervenit mașina și toate aceste ustensile sunt astăzi turnate dintr-o bucată fără a se fi schimbat cu nimic concepția ornamentului. Dacă totul se mărginește la câteva firicele, răul este destul de mic, cu toate că aceste firicele nu adaugă nimic liniei acestor ustensile. Ba dimpotrivă. Ornamentarea tradițională, spre a imita stilurile vechi, este mult mai supărătoare.

Farfuriile de argint au dispărut de fapt. Înlocuite, ca și restul, cu oțelul inoxidabil. Și nici nu mai poate fi acum vorba de somptuoasele supiere de argint bogat

împodobite, de platouri de legume, de coșulețe de pâine, de cupe și de fructiere, mai mult sau mai puțin monumentale. Se «ierele și solnițele au pierdut mult din vechea lor importanță. Ca și celelalte ustensile. Ele au tendința de a-și schimba materia. Vremea nu mai aparține solnițelor grandioase, așa cum Francisc I! își putea oferi una, încărcată de personaje mitologice, și datorată geniului frământat al lui Benvenuto Cellini⁶¹

Acest spirit n-a pierit și Fără a fi un rege, cutare notabil se va făli cu o lebadă de argint servind drept solniță și o râșniță de piper travestită în pește, uneori și muzicală pe deasupra. La aceasta se adaugă bucuros unul sau doi fazani, tot în argint, și care nu servesc la nimic afară de a-i încânta, împreună cu tot restul, pe convivi.

Aceia care nu-și pot oferi această desfășurare a luxului, dar totuși vor să fie originali și plini de spirit, se refugiază în ceramică întrebuintând ciuperci sau câini ce servesc drept solnițe, în timp ce am iepure va juca rolul de borcan de muștar.

Sfeșnicul a rămas tot de argint. Înzestrat cu o lumânare aprinsă, a devenit funcțional la masă de când oamenii fumează fără rușine între felurile de mâncare. Argintăria a păstrat în sfârșit un ultim bastion: serviciul de cafea, care rămâne supus tuturor exeroițiilor de stil imaginabile, pentru că, înainte de orice, el este un obiect de ceremonie. De obicei, stăpâna casei nu dorește de loc să-l folosească, mulțumindu-se să-l expună bine la vedere. Cu siguranță, ea preferă să se servească de un serviciu de porțelan.

CAPITOLUL XI

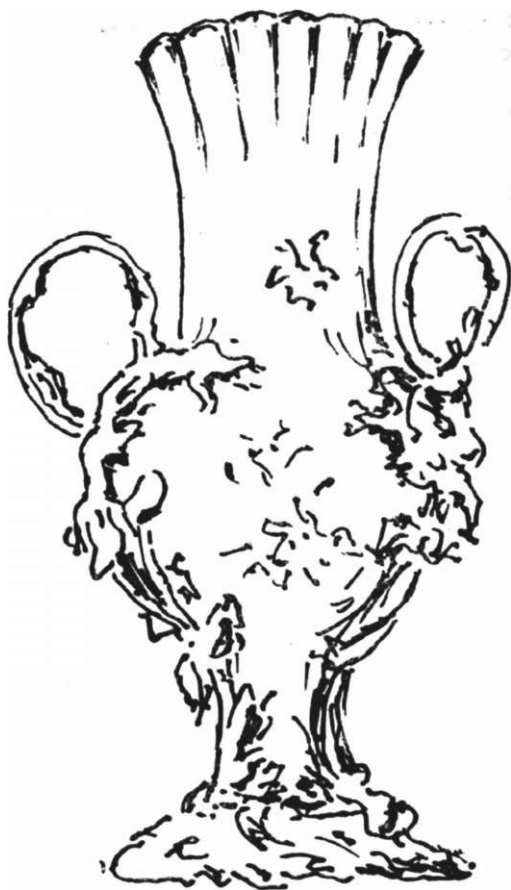
Consacrat în întregime unui accesoriu foarte

61 Sculptor, gravor, aurar și scriitor florentin (1500— 1574), devenit celebru și prin autobiografia sa. (n. tr.)

incomod: bibeloul

Bucurați-vă! N-ați văzut ce este mai rău!

SAMUEL JOHNSON

Din toate subiectele, acesta este unul dintre cele mai spinoase. Atacându-l, riști să te cerți cu familia, cu prietenii apropiați sau depărtați și, fără îndoială, cu toți cei care vor citi aceste rânduri. Pentru că, la diferite grade, toată lumea se va simți interesată, căci unde se poate găsi pasărea rară care rezistă la perfidul prestigiu al bibeloului.

Să pornim totuși. Cu îndrăzneală.

La început, bibeloul a fost un obiect de uz. De ce oare n-a rămas așa! Încetul cu încetul, a trecut pe nesimțite de la util la inutil și tot răul de aici a venit. Nu pentru că un obiect care este inutil ar trebui condamnat, ci din pricina acestei curioase înclinări a omului de a vrea să înfrumusețeze tot ce atinge. Ori, chiar dacă captează uneori frumusețea, fără să vrea, ea se dovedește mai recalcitrantă când o urmărește intenționat. Prea adeseori, efortul depășește scopul și grija de a face un lucru bun ne duce la nenumărate aberații.

DESPRE VASE ȘI DESPRE CUPE

Cea mai bună dovadă este povestea vazelor, înainte încă de a inventa roata, olarului *„oamenii primitivi - sau după toate probabilitățile femeile - au ridicat această foarte veche meserie până la nivelul artei și au reușit, cu puțină argilă și apă, mânuite de degete iscusite, adevărate minuni de formă și de armonie”* (Will Durant). Apoi, recipientele au fost făcute la strung, toate desăvârșite. S-a adăugat ornamentația, mergând de la simplu la complicat. Încă de pe timpul lui Gudea*, ea se exprima prin figuri în relief. Toate popoarele. Se disting în această artă. Grecii au povestit pe pereții vaselor lor atât aspecte mărunte ale vieții lor cât și aventurile zeilor, și acestea sunt niște opere admirabile. Nu s-au oprit însă aici și e păcat. Rhitonul⁶²

Cu cap de animal este una din descoperirile lor și acest exemplu funest îl întâlnim și la alte popoare. Peruvienii precolumbieni îi adaugă capete omenesti. În China, vasele au uneori un contur perfect, altele sunt fasonate ca pagodele. Pe măsură ce civilizația evoluează,

62 Vas de băut din ceramică, metal sau sticlă, folosit în antichitate de greci, sciți, etrusci ș.a. Are forma unui corn. a urvui cap de animal sau a un-ului cap omenesc. (n. tr.)

vasul pierde din caracterul lui utilitar pentru a deveni un obiect de ornament. Când ia forme monumentale, el devine sculptură și tronează în grădini și parcuri. Chiar și în interioare, proporțiile sale sunt uneori impunătoare.

Numai vasul care, în zilele noastre, este împodobit cu flori - naturale, evident - mai îndeplinește încă un rol funcțional. Dar este ruda săracă, fără nicio legătură cu marele senior împodobit, cioplit, fasonat în mod excesiv, ieșit dintr-o manufactură celebră sau adus din Extremul Orient și care strălucește într-un salon la locul de cinste.

Urmează cupele, cu nenumărate forme. Cristalul, marmura, porfirul, onixul, împodobite cu ornamente de alamă aurită, de bronz, și chiar cu motive sculptate, sunt prea prețioase pentru a servi la ceva. Cu toate acestea, se întâmplă să se mai strecoare în ele câteva fructe, de preferință artificiale, pentru a nu le murdări. Nimic nu depășește în acest domeniu cupa împodobită cu fructe de porțelan. Iată, cu siguranță, fructe care nu vor mânji degetele nimănui!

Cât privește cupele care conțin fructe autentice, ele nu fac parte din prezentul comentariu, întrucât nu sunt bibelouri, ci obiecte uzuale.

Mai bine să nu vorbim nici de cupele oferite în anumite competiții. Este un subiect prea dezolant.

DESPRE OROLOGII

Alte obiecte au urmat aceeași curbă de evoluție și, în primul rând, acest instrument tiranic care ne măsoară timpul. De la orologiul cu balansier, mobilă impunătoare, rezemată de un zid, până la pendula care tronează pe șemineuri și orologiul de perete, această ingenioasă mașină a fost obiectul celor mai delirante fantezii.

Cum în zilele noastre fiecare își află ora la încheietura mâinii, folosința sa în casă a devenit cu totul

relativă, fără ca roiul său să fi pierdut din importanță. Așa a fost întotdeauna, iar secolele trecute au produs modele complicate, în marchetărie, în bronz aurit, în marmură și în porțelan, care au rămas de altminteri în uz. Unele dintre ele se împodobesc cu coloane, altele cu vase sau cu lire, fără a mai socoti divinitățile mitologice, ciobănițele și ciobanii, leii și oile sau sfinxul. Stilul este antic, gotic sau baroc, după gustul vremii. Încurajați de asemenea exemple, contemporanii și-au pus cu hotărâre mintea la contribuție, astfel că astăzi ora se citește inclusă în decorurile cele mai variate, adaptate la toate gusturile. Dacă scenele cu personaje sunt în declin, construcțiile cu coloane continuă să se bucure de o mare faimă. De un clasicism sever, sau tare răsucite. În ambele cazuri, aurul susține marmura sau bronzul. Amatorii de pitoresc vor prefera poate moara de vânt în ceramică imitată de Delă⁶³, toată în faianță, inclusiv aripile. Alte subiecte frapează prin folosirea lor neașteptată. Să salutăm felinarul în miniatură, potcoava, cârma vaporului, cornul de vânătoare, cheia și chiar câinele de faianță. Obiect de mare lux, piramida transparentă, unde ceasul stă culcat asemenea mumiei unui faraon. Se mai fabrică și sub forma unui obelisc! și s-a văzut chiar o pendulă murală imitând un ceas brățară. Se cuvine să adăugăm și pe strămoșul acestor orori. Ceasul cu cuc sculptat în lemn, din care ies o pasăre sau niște personaje sunând ora și jumătatea ei.

Pendula decorativă a dat naștere garniturii de șemineu, acest triumf al salonului burghez din secolul al XIX-lea. Pendula, piesă de centru, era sprijinită în ambele părți de două elemente complementare, de o netăgăduită inutilitate și de un gust foarte îndoielnic: coloane, candelabre, statuete, totul conceput în cele mai variate

63 Centru olandez de ceramică, unul dintre cele mai importante din Europa, cunoscut încă din ultimii ani ai secolului al XVI-lea. (n tr.)

stiluri. Deși pendula a rezistat, aceste accesorii au dispărut în cele din urmă.

Dar garnitura de șemineu n-a dispărut fără a lăsa urme. Deși cele trei piese tradiționale nu se mai găsesc astăzi decât la negustorul de lucruri de ocazie, dacă n-au și fost achiziționate de anticari, nu s-a renunțat cu toate acestea la împodobirea părții de deasupra a șemineului. De obicei, sunt folosite în acest scop vase, de preferință chinezești, și uneori candelabre.

DESPRE CÂTEVA OBIECTE UZUALE

Printre obiectele uzuale care au dobândit un rol decorativ, un loc de cinste revine cănilor de gresie. Extrem de împodobite, sunt atârinate de cârligele unei etajere. Și mai inutile sunt lingurile cu stema unui oraș și pe care oamenii le aduc acasă după o vizită nefericită într-un magazin de cadouri.

Un studiu mai avansat al absurdității îl constituie folosirea unui obiect în scopuri pentru care n-a fost conceput. Ce să spunem despre acest scripete ornat cu o tijă de fier forjat

Și transformat în lampadar, socotit potrivit să împodobească un vechi decor flamand? El nu e mai prejos decât lămpile țâșnind dintr-un vas sau dintr-o damigeană. Mai perfide încă sunt legăturile vechi de cărți, care se deschid asupra unei lădițe de lichioruri sau a unei cutii de bijuterii.

Vin apoi obiectele de uz curent devenite ridicole sau grotești datorită ingeniozității unor oameni fără scrupule, care exploatează fără rușine prostul gust al clienților lor.

Brichetele capătă tot atât de bine aspectul unei girafe, ca și al unui tun, unei căști, unui revolver, sau al unui automobil de modă veche, chiar a unei rachete cu o minge de tenis!

Dopurile năzuiesc spre umor și prezintă un sortiment de capete ce se pretind cel puțin hazoase.

O simplă ascuțitoare de creioane adoptă cele mai neașteptate forme: de la locomotivă la turnul Eiffel, după ce a avut printre altele și aspectul unui cap de negru, iar un spărgător de nuci reprezintă două picioare, care se desfac în mod indecent, atunci când spărgătorul este folosit.

Trecem peste termometre și barometre. Amuzant deghizate, pentru a saluta porteheiul, campionul incontestabil. El se distinge printr-o varietate infinită de monstruoziități, în așa măsură încât au apărut colecționari înfocați pentru a aduna, cu o pasiune demnă de un obiect mai bun, aceste neverosimile vechituri. Unii au intrat chiar într-o competiție pentru a-și procura cât mai multe specimene de pus în vitrină ca și cum ar fi vorba de obiecte în adevăr prețioase. Cât să-l cufunde în gânduri infinite pe omul care și-a păstrat bunul său simț.

Ingeniozitatea perversă a fabricanților nu are margini și ia formele cele mai neașteptate. Cutare cavalier, suflat cu argint, poartă pe crupa calului său pahare de lichior. O sticlă de vin stă culcată pe afetul unui tun ori într-un rădvan, sau în pânțele unui automobil de curse. O cheie mare face oficiul unui termometru și cutare ceainic nu conține decât sare și piper.

Sticla suflată participă la acest avânt, ale cărei intenții artistice sunt evidente. Ea nu se mulțumește să producă doar armăsari și trompete, ba chiar femei goale și

translucide; ea umanizează, dacă se poate spune, sticla simplă, dându-i aspectul unor personaje celebre. Am văzut, și asta cu totul întâmplător, răsărind un Thiers, un Pușkin, generalul Boulanger și Ioana d'Arc!

Scrumierele oferite de întreprinderile comerciale, atâta vreme cât publicitatea nu este prea exagerată, au adesea un aspect onorabil, dar nu la fel se întâmplă cu celelalte. Când urmăresc marele stil sunt împodobite cel puțin cu stema lui Napoleon. Dacă au pretenții la originalitate, ele înfățișează la fel de bine un guler tare înconjurat de o cravată papion ca și vasul unui W.C. La Paris, turnul Eiffel este de rigoare: el servește la fel de bine ca termometru sau altceva. La Bruxelles, îl întâlnim pe inevitabilul Manneken-Pis, a cărui popularitate este atât de mare încât îl regăsim în situațiile cele mai neprevăzute, chiar aplicat în relief peste o cană bogat ornamentată sau servind ca picior unui pahar de băut.

DESPRE STATUETE ȘI DESPRE PĂPUȘI

Există statuete cu Manneken-Pis de toate mărimile, variind de la cea naturală până la o comprimare liliputană și firește din toate materialele; ghips bronzat sau aurit, imitație de marmură, alamă; cele mai perfecționate imită funcțional pe vestitul copil care urinează. Modelul cel mai uluitor, și cu adevărat obscen, este un tirbușon, al cărui mâner înfățișează pe piciul nostru care exhibă, tocmai unde trebuie, **un s f** red el monstruos.

Și acest lucru ne face să pomenim despre statuete. Ele au uneori pretenții artistice reproducând în diferite mărimi modele celebre: Venus din Milo, Apolo din

Belvedere, Laocoon, Diana cu căprioara. Se mai adaugă chipul Nefertitei și cel al lui Dante. În sectorul special al fildeșului, piața oferă un mare sortiment de obiecte de artă chinezească sau africană, toate false firește.

În pasteile de lut arse și vernisate, istoria se asociază folclorului și zoologiei. În primul rând Napoleon și mareșalii săi și mulți alți militari ai vremurilor de altă dată, în uniforme înzorzonate.

Ce să mai spunem de păpușa, care nu mai este o jucărie de copil, ci un obiect demn de a fi expus? Cele mai neghioabe fac oficiul de amintiri din călătorie. Ele înlocuiesc, dacă se poate spune așa, imaginația acelor nenorociți care, smulși din universul lor cotidian, caulă obiectul definitiv, destinat să concretizeze impresiile lor, fără îndoială confuze. Aceste păpuși le întâlnim pretutindeni, îmbrăcate așa cum trebuie, după moda țării respective. Dacă nu mai rămâne urmă, se face efortul necesar pentru a reproduce ceea ce nu mai există. Belgia, nu prea bogată în folclor, trebuie să se mulțumească: cu păpușile înfățișându-l pe Gilles din Bine he o dată, și pe bun temei, Manneken-Pis nu mai convine!

Pe lângă aceste păpuși cu sens geografic, există altele cu un caracter mai rafinat. Există chiar unele nostime, iar unele sunt opera unor artiști. Să salutăm aceste excepții oare nu ne fac să uităm pe toate păpușile Pierrot, mai mult sau mai puțin lunatice, care zac ici și colo pe un fotoliu.

Acestora li se pot adăuga câinii galbeni, urșii mov, maimuțele, veverițele, pisicile și rațele, o întreagă faună, din pluș sau din stofă, îndeplinind aceleași oficii.

DESPRE FANTEZIE

Colții animalelor n-au scăpat vigilenței fabricanților de bibelouri. Coarnele unei bovine și mai ales colții

elefantului încercuiți de podoabe aurite sunt montați pe loc și expuși privirilor. Dacă, din întâmplare, adaptarea utilitară se manifestă, apare o lampă. Notăm, în treacăt, că anumite coarne, mai puțin impresionante ca volum, servesc uneori drept cuiere.

Modelele de vapoare sunt foarte apreciate. În special caravel ele cu pânze ca pergamentul și împodobite cu frumoase cruci roșii. De ajuns ca să te crezi urmașul lui Cristofor Columb.

Odinioară marinarii care debarcau se amuzau montând vase minuscule într-o sticlă. Această distracție naivă și ingenioasă în același timp a generat imitații bine făcute, subiectele nelimitându-se doar la corăbioare. Așa, de pildă, sticla care adăpostește o pereche de dansatori învârtindu-se în cerc: în această cușcă de sticlă.

Un extraordinar rafinament îl prezintă subiectele încântătoare susținute de jocuri de lumină; de pildă, un cărucior înflorit cu trandafiri luminați de lămpițe, totul în material plastic; sau, din același material, o pagodă înflorită, unde se vede o lumină jucăușă dacă se preferă porțelanul, găsim colivia plină cu păsărele multicolore.

Ar trebui să vorbim despre fetișuri și alte amulete: o copită, o potcoavă, rândunele, chiar și un tun. Doamne Dumnezeule! Potcoava mai servește și la multe alte întrebuițări. Ea susține tot atât de bine un calendar ca și o lustră și i se întâmplă să servească și de cuier, dar riscă să fie înlocuită de o șa, mai nobilă, desigur, pe care o găsim sub aspectele cele mai neașteptate. O lampă, bunăoară. Lampa-șă nu-i ceva neprevăzut?

Ce-i de făcut în fața acestui val cotropitor de lucruri urâte și necuviincioase? Nimic, deoarece piața este invadată de ele, iar clientul, vai! departe de a se arăta nemulțumit de ele, continuă să le cumpere. Ne gândim, nu fără melancolie, la Expoziția națională elvețiană, ținută la Zürich în 1939 și care prezenta, la intrare, un stâlp al

infamiei de care se găseau agățate toate atentatele împotriva bunului gust, expuse în comerț. Partea dedicată amintirilor de călătorie era foarte bogată, de la cărțile poștale în culori lipite pe o planșă, și imitând un tablou pentru a evoca o priveliște, până la ecusoanele, bricegele, lingurile și alte asemenea mărunțișuri, unite frățește în dezesperanta lor urâtenie.

Înseamnă că nu e cu puțință să existe un bibelou? Într-adevăr sunt foarte puține. Chinezii și japonezii au creat bibelouri remarcabile: vase de porțelan, cești, boluri, statuete, casolete de ars mirodenii, cupe, vase, cutii, farfurii, jocuri și jucării. Bronzul, porțelanul, lacul, jadul, fildeșul, lucrate artistic, desemnează aceste obiecte delicate să ia locul într-o vitrină.

Europa cunoaște porțelanurile dublu arse, biscuiți de Saxa de. Se vres și din multe alte locuri; există și unele remarcabile. Porțelanurile de Meissen cu subiecte extrem de complicate sunt minimi de grație și tehnică - dar trebuie subliniat - de o prezentare anevoioasă și numai vitrina le oferă un refugiu solid. Aceasta este de altfel singura soluție pentru a pune în valoare obiecte care merită să fie prețuite fără a cădea în păcatul etalării pe mobile, prea adeseori regula detestabilă.

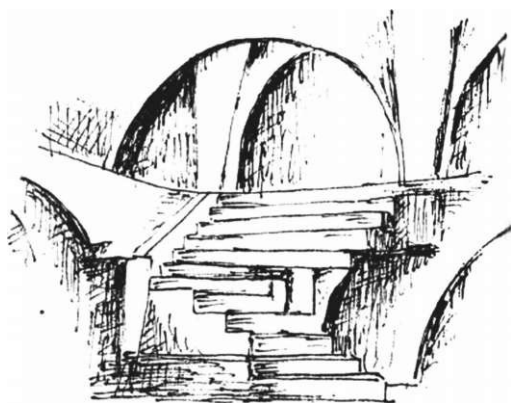
Și din moment ce oamenii, acești copii mari, au nostalgia lucruri lor ciudate, uluitoare și capabile să-i minuneze, - să aclamăm scoicile care sunt deseori stranii, uluitoare și în stare să ne minuneze, și care au prețiosul avantaj de a fi produse ale naturii, elementele unei vieți reale, al cărei înțeles profund ne scapă: adevărate trambuline ale visului.

CAPITOLUL XII

În care se vorbește despre spectacole, despre ceremonii și despre sărbători, ca și despre arta religioasă

dacă decoratorii și regizorii noștri încearcă să revadă antichitatea pasionantă și >împlă, în măreția aspră și ordonată, și din această cauză întotdeauna fermecătoare. Ei ne vor readuce atunci arta ceci mai strălucită din lume.

BOURDELLE

DESPRE TEATRU

Ei și? Își va spune poate simplul spectator, asta nu mă privește. Este treaba unui mic cerc de specialiști.

Greșeală! Teatrul trăiește de pe urma publicului și este foarte regretabil că între acești doi factori există atât de puține legături. Astăzi, publicul are dreptul de a aplauda, dar și acela de a-și arăta nemulțumirea. E puțin lucru. Nu vom merge până acolo încât să spunem că fluierătura a fost întotdeauna meritată, dar ea creează totuși o animație salutară, aptă să hrănească pasiunea pentru teatru, căci așa cum a spus Boileau: ⁶⁴

*Un autor nu poate să aibă vreun succes sunt mulți
care-l așteaptă să-l fluiere ades Oricine-i poate spune că-i*

64 Din Arta poetică, cântul III. ..Biblioteca pentru toți-, 169, 1957. (n.tr.)

prost, că-i îngâmfat acest drept la intrare cu bani l-a cumpărat.

Cei mai mari autori au fost fluierați, tot așa ca și actorii. Reacțiile publicului, oricât de violente ar fi fost. Nu erau întotdeauna nedreptățite. În această privință se citează vorbele actorului Levasseur, adresându-se unor colegi mediocri: *„Să ne ținem bine, în sală sunt cunoscători”*. Și aceasta amintește alte vorbe, desigur exagerate, ale lui Stendhal: *„Nu mai există actori de când nu mai există fluierături*

De altfel, actorii nu scăpau ocazia să se apere. Multe depindeau de oratorul însărcinat să prezinte spectacolul publicului, sarcină întotdeauna delicată. Dacă o făcea cu spirit, salva totul, însuși Molière îndeplini timp îndelungat această misiune.

Pentru a contrabalansa efectul fluierăturilor, se făcea apel la o galerie plătită ca să aplaude, de o eficacitate incontestabilă. Sub conducerea unui șef răspunzător, ea dispunea de o gamă de efecte sigure, în stare să smulgă succesul. Ea lucra după un tarif, consemnat în niște arhive, care ne descoperă toate nuanțele. Se putea obține fie o rechemare simplă, ori o salvă de aplauze obișnuite, dar și după împrejurări, *„murmure de spaimă”*, sau *„râsete sincere”*. *„Buchetul”*, cu mult mai scump de altfel, însemna o treabă minuțioasă adică *„aplauze la început reticente, apoi entuziasmate ca și cum partea cu bun simț a publicului ar fi izbutit să biruie o cabală*

În zilele noastre, îți vine foarte greu să crezi în autenticitatea unui asemenea text și totuși nu există niciun motiv de îndoială. Ei ne îngăduie să măsurăm distanța care s-a săpat între sală și scenă. Astăzi, publicul asistă mut la toate experiențele și dacă mai reacționează încă, foarte rar de altfel, o face pentru motive care n-au nicio legătură cu fenomenul teatral. Numai preocupări ideologice sau politice produc acest rezultat.

DESPRE PUNEREA ÎN SCENA

Soarta teatrului este lăsată, de acum încolo, pe mâna oamenilor de meserie, printre care trebuie să deosebim în primul rând pe regizor.

Acesta este un personaj relativ nou, a cărui importanță n-a făcut decât să crească, începând cu secolul al XX-lea. Pentru trecut nu dispunem de prea multe date asupra rolului acestuia. Molière spunea actorilor săi: „*Așadar cearcă să-ți însușești cât mai bine caracterul rolurilor dumitale și să-ți închipui că ești ceea ce reprezinti*”⁶⁵. După el, alți autori n-au precupețit desigur să le dea același sfat. Dar odată cu apariția lui Antoine⁶⁶

totul se schimbă. Naturalismul pune stăpânire pe scenă. *Antoine a fost văzut cu adevărat clătind pahare într-un decor de cafenea, agățând adevărate hălci de carne în acela al unei măcelării, făcând să țâșnească o adevărată fântâna arteziană (Cavaleria Rusticană) sau hrănind găini vii (Pământul)*. Aceasta înseamnă să confunzi realitatea cu aparența. (Paul Blanchart). Influența lui Antoine a fost uriașă și a dus la aberații de necrezut ca aceea din primul act din *Luiza*, când basul ridica în timp ce cânta capacul supierei, adusă de eroină, pe când mirosul de supă cu ceapă se răspândea în sală!

Trebuie s-o spunem cu toată puterea: aceasta este fals, arhifals! Teatrul este o transpunere, nu o copie a vieții. Exemplul *Luizei* ilustrează de minune această afirmație, căci în ce fel poți să împaci supa fumegând cu

65 Din Improvizația de la Versailles, comedie într-un act în proză de Molière. (E.R.P.L.A.. 1955).

66 André Antoine (1858—1943), regizor, actor și critic de 'teatru francez, inițiatorul și conducătorul ansamblului Teatrul liber" (1887). A contribuit la găsirea a numeroase soluții regizorale în teatrul modern, -(n. tr.)

comportarea personajelor, care expun cântând incidentele mai mari sau mai mici ale existenței lor?

De atunci, reacțiuni foarte vii s-au manifestat împotriva curentului naturalist, care a păstrat adepți - și, ca întotdeauna, s-a exagerat în sens contrar. Astăzi, regizorul susține să nu facă decât după capul lui. El oferă interpretarea „sa” publicului și totul se supune voinței sal** suverane. Așa ci un scrie *André Boll*: „Regizorul a devenit treptat un personaj important. A pune în scenă o piesă înseamnă a-i da viață, acesta este cu adevărat rolul unui mamoș... Nenorocirea este că prea adeseori mamoșul se consideră tată”.

În consecința numele acestui important personaj figurează astăzi pe afiș, alături de cel al autorului. Se compară lesne rolul său cu acela al șefului de orchestră. Nu este de loc așa. Deoarece șeful de orchestră încearcă să se pătrundă de spiritul unei opere, pe când regizorul îi impune viziunea sa.

Cea mai bună punere în scenă, și în același timp cea mai eficace, este invizibilă. Aceasta este mâna care călăuzește și face dintr-o interpretare un ansamblu omogen, unde totul se înlănțuie ca într-un sistem de orologerie. Aceleași principii se aplică și decorului, care devine discutabil din clipa când își depășește funcția lui de simplu suport. Reacțiunea antinaturalistă a dus la construcții supărătoare, cu o mulțime de scări și de practicabile. Ele sunt acceptabile când sunt justificate, de pildă, când personaje numeroase sunt pe scenă. Gruparea tradițională a figuranților sau a coriștilor în profunzime nu este perceptibilă decât de la balcoane. În schimb, se obține un efect mai mare cu efective mai puține decalând planurile. Max Reinhardt⁶⁷

67 Om do teatru austriac (1875—1943). director de trupă sau regizor In numeroase teatre (Deutsches Theater, Berliner Volkshülme. Berliner Theater. Komödie, etc.) Inovator, autor a

Și, după el, Firmin Gémier⁶⁸

Au demonstrat în mod strălucit posibilitățile acestui sistem. El a rămas apanajul music-hall-urilor specializate în montarea revistelor de mare spectacol, un gen tipic al secolului al XX-lea și care nu are altă pretenție decât aceea de a impresiona clientela cosmopolită a marilor orașe, printr-o mare cantitate de paiete, de pene și de femei goale.

DESPRE DECOR

Dacă unii regizori abuzează de scări și de practicabile, nu trebuie subapreciate importanța și semnificația decorului construit. El impune, în sfârșit, o sănătoasă concepție estetică. Nu este oare surprinzător că s-a acceptat, timp de secole, prezența unui actor, personaj cu trei dimensiuni, în decorurile pictate, care nu dispuneau decât de două și care se străduiau, fără succes de altfel, să o sugereze pe a treia? Teatrul înseamnă un actor într-un spațiu, așadar în mod obligatoriu o lume cu trei dimensiuni.

Adolphe Appia, acest mare om de teatru, puțin cunoscut, a spus-o foarte bine: „*Cu toate că mișcarea în sine este independentă de orice ambianță, este totuși de dorit să i se ofere un spațiu accidentat, care să pună în valoare episoadele și nuanțele; adică să i se opună obstacole în cale. În acest scop, autorul, și prin el actorul,*

numeroase experimente scenice opuse școlii naturaliste.

Reinhardt a insistat în aceiași timp »supra rolului primordial al actorului, (n. tr.)

68 Actor, regizor și director de teatru francez (1839— 1933), CîwTîier a încercat «à înlătura din concepția >1 practica teatrală ex;igerăriLe naturaliste. El a mai contribuit la montarea unor mari spectacole populare în aer liber, a inițiat și a condus teatre populare ambulante (n. tr.)

trebuie să se bizuie pe o suplețe absolută a materialului neînsuflețit. Iată-ne deci în fața unor obligațiuni cu totul diferite de cele pe care pictura ni le impunea în mod abuziv. Căci mișcarea pornește de la un corp cu trei dimensiuni și se pare într-adevăr că dacă vrem s-o servim, aceasta trebuie să implice înlăturarea definitivă a picturii pe pânze verticale, sau, cel puțin, a o reduce la puțin lucru”.

Acest decor construit tinde din ce în ce mai mult spre simplitate. Uneori el se reduce la câteva elemente scenice, încadrate fie de draperii fie de o cicloramă. Organizarea spațiului trece înaintea stabilirii locurilor, care sunt sugerate, dacă este nevoie, prin mijloace lipsite de orice amintire realistă. Această concepție, adoptată de marii regizori, marchează un progres real asupra decorurilor tradiționale, denumite „după maniera italiană”, de un gust adeseori discutabil.

În pofida acestor eforturi de renovare, a căror valoare este sigură, decorul pictat și-a păstrat totuși adepți credincioși. Și, cu toate acestea, nici chiar aportul câtorva mari pictori nu justifică acest lucru. Serghei Diaghilev⁶⁹, cel dintâi, a făcut apel la maestrul școlii pariziene pentru a-și îmbrăca baletetele. Aceasta era o inovație îndrăznească. El își asigura colaborarea artiștilor cu faimă: Picasso, Braque, Matisse, Derain⁷⁰, Rouault⁷¹

69 Critic de artă rus. conducător de companii artistice și organizator de expoziții (1872—1922). A condus trupa Baletetele rusești, compusă din artiști de seamă, ca dansatorii V. Nijinski, A. Pavlov. T. Karsavina, coregraful M. Fokin, piciorul T., Bakst. (n.tr.)

70 Andre Derain (1880—1954). pictor și grafician francez. unul din protagoniștii fovismului. care s-a detașat apoi de acest curent prin respectarea mai riguroasă a formelor și prin utilizarea armonioasă a culorii, (n.tr.)

71 Georges Rouault (1871—1958), pictor, grafician, decorator și

Chirico⁷²

Survage, Pruna, Jaculof. Mario Laurencin* și Utrillo. Ei nu se achitară mai bine de această sarcină decât decoratorii pe care-i adusese din Rusia: Leon Bakst, Larionov și Gonoearova. Am fi ispitiți să spunem: dimpotrivă! În adevăr, în loc de fundal, ei au pictat tablouri mari, care rețineau prea mult privirea și care nu se potriveau cu baletul, deoarece corpul dansatoarelor câștigă când își desenează arabescurile pe un fond mai neutru.

În această concepție picturală, se neglijează prea mult aportul activ al luminii, devenit primordial de când electricitatea oferă regizorului mijloace infinite pentru organizarea spațiului. Lumina își găsește contraponderea în volumul care i se opune, iar de aici iau naștere toate accentele profunzimii. Ritmul va face restul.

Evocându-l în legătură cu aceasta pe Adolphe Appia, a doua zi după moartea sa, Jacques Copeau⁷³

A scris: *„Appia era muzician și arhitect. El ne-a învățat că durata muzicală, care învăluie, comandă și dirijează acțiunea dramatică, creează totodată spațiul în care aceasta se desfășoară. Pentru el, arta regizorală, lui acceția ei pură, nu este altceva decât configurația unui text sau a unei muzici, exprimată sensibil prin acțiunea vie a corpului omenesc și prin reacția sa asupra rezistențelor*

scriitor francz. A ilustrat numeroase cărți și a realizat decoruri pentru balet precum și decorații pentru ceramică și vitralii, (n. tr.)

72 Giorgio de Chirico (n. 1888), pictor italian, unul din inițiatorii supra realism ului. (n. tr.)

73 Actor și director de scenă francez (1879—1949). Adversar al naturalismului și barocului, a promovat o tehnică teatrală nouă, bazată pe simplificarea punerii în scenă. În 1913, a fondat o grupare teatrală proprie (Théâtre du Vieux Colombier), în care și-a aplicat principiile, (n. tr.)

pe care i le opun planurile și volumele construite

Mai bine nu s-ar putea spune.

Oricare ar fi formele viitoare ale spațiului scenic – și se știe că experiențe foarte revoluționare au fost realizate în cursul ultimelor decenii – totul se va învărti mereu în jurul omului, a gesturilor și a cuvintelor acestui om. Tot cel înconjoară trebuie să fie conceput în funcție de el și numai pentru a-l servi, pentru a-l face cât mai eficient.

Când cavalerul își cere calul, un servitor i-l aduce imediat, ținându-l de frâu, iar cavalerul pune piciorul pe scară, se așază în șa, apoi se îndepărtează demn. Și acest lucru se petrec «» fără a vedea nici umbră de cal. Astfel se joacă teatru în Extremul Orient.

Ce lecție!

DESPRE SPECTACOLUL STRĂZII

Mai trebuie să vorbim și despre spectacolele organizate pe stradă. Uneori ele au o semnificație comemorativă și iau aspectul unei ceremonii, alteori nu servesc decât pentru a întreține veselia populară cu ajutorul vreunei serbări folclorice.

Ele comportă în general două aspecte, care se completează: decorarea străzii, destinată a crea o atmosferă de sărbătoare și cortegiile sau defilările care constituie punctul de atracție, în afară de cazul că este vorba de o ceremonie care atrage mulțimile într-un loc

anume. Ex

Ceptând pe aceasta din urmă, aceste manifestări corespund unei vechi tradiții. Ele sunt într-o oarecare măsură forma stilizată a veseliei populare, veche de când lumea și care se exprimă, fără afectare, de la îndepărtatele saturnalii⁷⁴

Până la carnavalul, astăzi muribund, afară de câteva orașe cum ar fi Nisa, Colonia sau Bine he, unde tradiția este menținută veșnic vie.

În zilele noastre, decorarea străzilor dovedește adesea o totală lipsă de imaginație. Municipality-țile se mulțumesc să înfișă stâlpi, care au mai servit de zeci de ori, și să înalțe flamuri sau stegulețe arhicunoscute. Uneori se mai adaugă câteva zorzoane suplimentare. Pentru a scuza aceste banalități lipsite de gust, se invocă lipsa mijloacelor. Acesta-i refrenul tradițional. Argumentul este oare serios? După eliberarea Parisului, artiștii, cu mijloace

⁷⁴ Serbări celebre la Roma. între 17 și 19 decembrie, în amintirea „vîrstei de aur”, epocă de pace și de abundență care, potrivit mitului. Saturn (zeul semănăturilor și al recoltelor îmbelșugate în mitologia romană) ar fi insta/urat-o In I^atium. În timpul satur- naliilor orice muncă era întreruptă, nu se declarau războaie și se suspenda puterea stăpînilor asupra sclavilor. (n. tr.)

derizorii, ca de pildă ziare și paie, transfigurate și poetizate în mfinile lor inventive, au conferit un aer de sărbătoare unui oraș realmente sărăcit. Să subliniem că a fost opera unor artiști și nu a unor funcționari.

Cât privește cortegiile cu trăsurile și personaje costumate, de aproape au dispărut. Dacă ținem seama de câteva din ultimele experiențe, nu este cazul să le regretăm. Tema pare uzată. Numai evocările folclorice păstrează o oarecare atracție, pentru că sân/^t întemeiate pe elemente autentice. În stradă, trebuie să dau impresia de adevăr, cu riscul, în cazul contrar, de a cădea în ridicol.

Arta sărbătorilor este o artă ca oricare, alta, cu legile și criteriile sale. Odinioară, pentru a distra mulțimea, autoritățile nu se uitau la cheltuieli. Se făcea apel la artiști, chiar dintre cei mai mari. Un exemplu celebru: în 1635, Rubens fu însărcinat de municipalitatea Anversului să împodobească orașul în vederea Prea Fericitei Intrări a Cardinalului Infante, noul guvernator al Țărilor de Jos spaniole. El s-a așternut pe lucru cu înflăcărea sa obișnuită, dirijând o echipă de douăzeci de pictori, printre care Jordaens⁷⁵, Cornelis de Vos⁷⁶, van Balen și van Thulden, șase sculptori, printre care van Mildert și Quellin și un poet, prietenul său, grefierul Gevartius, fără a mai socoti o droaie de meșteșugari și simpli muncitori. Unsprezece arcuri de triumf au fost înălțate în diferite puncte ale orașului, din care cel mai mareț nu cuprindea mai puțin de douăsprezece portici îmbogățite cu douăsprezece statui ale împăraților casei de Austria și douăsprezece divinități mitologice. Au fost expuse, în

⁷⁵ Jacob Jordaens (1593—1678), pictor flamand. A lucrat pictură de altar și compoziții de șevalet cu subiecte mitologice, religioase și alegorice, (n.tr.)

⁷⁶ Pictor flamand (pe la 1585—1651), cunoscut mai ales pentru portretele sale. (n.tr.)

diverse locuri, carele Ommegangului⁷⁷. Seara, orașul a fost iluminat și un joc de artificii a încheiat sărbătoarea. Și asta se întâmpla în plin marasm economic. Se produse chiar un gol faimos în casa comunală – fenomen de altfel endemic – dar, cel puțin, banii nu fuseseră cheltuiți de pomană.

Acesta nu este decât un exemplu dintr-o mie, căci totul servea drept pretext pentru a organiza festivități și cavalcade, jocuri de noroc, călușei și focuri de artificii. Nenumărate sunt gravurile care evocă peripețiile acestor evenimente.

Nu mai rămân pentru a înveseli pe gură-cască decât parăzile militare. Mari sau mici, ele au parte întotdeauna de același succes și dacă defilările masive cu desfășurări mari de arme de distrugere sunt rezervate unor astfel de efemeride, socotite demne de a fi în acest fel comemorate, o simplă schimbare a gărzii se bucură întotdeauna de succes... Londonezii, bunăoară, nu se mai satură mergând să contemple acea modestă ceremonie din fața palatului Buckingham. Aceste exerciții au valoare prin ținuta lor și uneori constituie un spectacol frumos.

O veche formă a cortegiului organizat rămâne procesiunea. Sunt unele admirabile, care îndreptățesc din plin părerea lui Eugenio D'Ors: „*Niciodată frumusețea sărbătorilor și a ceremoniilor religioase n-a fost vătămată de nimic din ce s-a putut încerca în domeniul sărbătorilor laice*”. Da, firește, când ne gândim la procesiunea Saint-Sang, care se desfășoară în toți anii la Bruges și care, prin aranjarea și costumele ei, ne oferă un spectacol grandios. Nu, când sunt evocate o serie de manifestări de un gust îndoielnic, dominate de spiritul asociațiilor de binefacere, căci bunele intenții nu exclud prostia.

Capitolul festivităților publice nu se putea încheia fără a vorbi despre jocurile de artificii. Gravuri vechi descriu fastul lor cu o elocință care dezlănțuie

⁷⁷ Cortegiul folcloric, (n.tr.)

entuziasmul. Progresul pirotehniei a sporit mult puterea și varietatea acestor jocuri de lumină și culoare, cărora apa le aduce, la ocazii, sprijinul reflexelor sale. Chiar și a jeturilor irizate. Omul secolului al XX-lea est» același copil vârstnic ca și strămoșii săi, „lacom optic”, cum îi spune O. Henry⁷⁸

nu se mai satură de această feerie.

DESPRE ARTA RELIGIOASĂ

Vrem să sperăm că nimeni nu va fi surprins de a vedea tratându-se arta religioasă ca făcând parte din arta festivităților. Dincolo de procesiuni, care sunt manifestări în fond puțin frecvente, trebuie să analizăm tot aparatul ceremoniilor cotidiene ale cultului, care nu se practică fără a se recurge la numeroase obiecte, și iată-ne în plină artă religioasă.

Subiectul este mai greu de abordat, căci este unul dintre cele în care latura afectivă trece înaintea oricărei alte considerații. Cu alte cuvinte estetica, sau numai bunul gust, nu-l interesează de loc pe credincios, altfel nu s-ar vedea tot ceea ce se vede...

Subiectul este deci foarte delicat, dar, dacă riscăm abordându-l de a ofensa sentimente onorabile, este necesar de a repeta că bunele intenții nu ajung să compenseze din oficiu rezultatele. Și numai acestea din urmă contează.

În toate timpurile arta a fost într-atât auxiliarul credincios al religiei, încât și-a găsit în ea adeseori unica ei rațiune de a fi; căci astăzi noi uităm cam prea repede că admirăm pentru unica lor valoare artistică opere sau obiecte concepute în mod special pentru a sluji biserica.

A evoca arta religioasă înseamnă a străbate întreaga

78 William Sydney Porter zis O. Henry (1862—1910). scriitor umoristic american, (n. tr.)

istorie a artei căci, în toate epocile și sub toate latitudinile, arta a servit, mai presus de orice, nenumăratelor credințe care constituie țesătura de vis și de nădejde a omenirii. Și servindu-le, arta a creat nenumărate capodopere. Temple, biserici, moschei, statui, fresce, și atâtea obiecte minore, sunt uneori capodopere și adeseori giuvaieruri.

A trebuit să ajungem la secolul al XIX-lea - tot el! - pentru a asista la un declin categoric. Revoluția industrială și academismul au apăsător cu toată greutatea asupra Occidentului, a cărui influență, în urma expansiunii coloniale, a fost nefastă asupra popoarelor de culoare, înrobite fără voia lor de cuceritori.

Dacă arhitectura, care determină chipul orașului, a fost foarte activă în cursul acestui secol, se știe și cât de dezamăgitoare au fost realizările sale. Printre numeroasele biserici ridicate pretutindeni, zadarnic am căuta una care să fie frumoasă. Acesta este triumful stilului neobizantin, roman, gotic... Desigur, arhitecții par că nu mai au nicio putere de inspirație, dar curia romană⁷⁹

Poartă o mare răspundere pentru faptul de a se fi opus prea multă vreme oricărei reînnoiri a stilului. Astăzi, arhitecții eliberați de aceste piedici, i se consacră cu dragă inimă. Dar, vai, ei ne fac să ne gândim la oamenii care se aruncă în apă fără a ști să înoate. Deși trebuie salutăată o dorință generală de simplificare, aceasta pretinde, pe de altă parte, o mare rigoare a formelor și, despuiate de podoabe zadarnice, volumele trebuie să se îmbine armonios. O biserică nu este nicio șură, niciun hangar. Puțini sunt arhitecții care au înțeles acest lucru. Se pot cita câteva excepții onorabile: August Perret, cu biserica sa din Raincy (1923), și Karl Moser, cu biserica Sfântul Anton din Basel (1927), au încercat să ajungă la o nouă

⁷⁹ Ansamblul instituțiilor papale centrale prin intermediul cărora papa de la Roma înfăptuiește conducerea bisericii catolice, (n. tr.)

monumentalitate, creată din beton armat, fără a rupe brutal cu tradiția.

Celelalte culte nu par să fie mai bine servite. Nu se poate spune nimic rău despre templele protestante. Când nu sunt găzduite în vreo veche biserică dezafectată a cultului catolic, ele sunt de o răceală voită, lipsit de orice simț estetic. Nici constructorii de moschei sau de sinagogi nu par să se fi îndepărtat de vechile lor tradiții. Chiar și sinagoga cea nouă din Ierusalim, cu tot prestigiul vitraliilor lui Chagall¹ nu reușește să se impună ca un monument remarcabil.

Dar despre sculptură ce să spunem? Ne temem să evocăm portalul regal din Chartres, Fecioara aurită sau pe frumosul Dumnezeu din Amiens, atât de mari au fost ravagiile habotniciei saint-sulpiciene². Ea nu este complet înfrântă, mai ales din cauza cultului sfinților, „mijlocitorii noștri pe lângă Dumnezeu”, cum

1 Marc Chagall a înfățișat în vitraliile sale cele douăsprezece triburi ale Israelului, (n.tr.)

2 Autorul face aici aluzie la congregația „Compagnie du Saint-Sacrement”, alcătuită din laici și preoți, înființată în 1627 de Levis de Ventadour, cu scopuri filantropice,

congregație pe care Molière o atacă în *Tartuffe*, (n.tr.)

Spunea Bourdaloue⁸⁰. În adevăr, numeroase sunt efigiile sfinților cărora credincioșii le adresează rugile, susținute de flacăra multor lumânări.

S-a născut o industrie, chiar un stil, denumit în mod obișnuit Saint-Sulpice, cu toate că acest cartier al Parisului nu este singurul specializat în aceste obiecte de cult, de un prost gust care ne face să pierdem orice speranțe, aceste Sfinte Fecioare, acești Sfinți Iosifi și Sfinte Tereze, vopsiți în culori așa-zise naturale și de o eleganță fără cusur. A fost o vreme când în case ele erau păstrate sub un glob de sticlă. Ca brânzeturile. Era groaznic.

DESPRE REÎNNOIREA ARTEI SACRE

Reînnoirea nu s-a impus decât cu încetul. Nimeni nu mai dorea acești Hristoși chinuți și tragici, atât de deosebiți de acei băieți frumoși cu care eram obișnuiți și care păreau întotdeauna ieșiți de-a dreptul de la frizer. Ei da, existau precedente celebre, Hristoșii lui Dirk Bouts⁸¹

Sau ai lui Van der Weyden⁸²

80 Louis Bourdaloue (1632—1704), predicator francez, aparținând ordinului iezuiților, autorul unei culegeri de Predici, (n.tr.)

81 Thierry sau Dierick sau Dirk Bouts (1415—1475), pictor de origine olandeză stabilit în Flandra. A executat pictură de altar, de șevalet, cu subiecte religioase sau istorice și portrete, fiind unul dintre cei mai remarcabili pictori realiști din secolul al XV-lea. (n. tr.)

82 Rogier van der Weyden (c. 1399—1464), pictor flamand, ale cărui opere (Coborirea de pe cruce. Judecata de apoi ș.a.) atestă un excepțional simț al intensității dramatice și explică profunda influență a acestui artist asupra artei europene a timpului său. (n. tr.)

A Mathias Grûnewald (numele sub care este cunoscut Nithardt

Sau ai lui Grünewald dar de la Renaștere modelul se schimbase și o figură idealizată domnise timp de secole, devenind tot mai insipidă, încât ajunsese să piardă orice expresie. A fost necesară contribuția câtorva airtiști pentru a provoca o înviorare. Operele remarcabile n-au fost, de altfel, prea numeroase. Bourdelle și Germaine Richier în sculptură, Rouault, dintre pictori, au fost printre primii care au deschis drumuri noi. Exemplul lor a contribuit din plin la combaterea prostului *? usl persistent, concretizat în imaginea lui Hristos cu inima sângerândă și înconjurat de o coroană de spini și de trandafiri!

În ceramică, Jean-Lambert Lucki a îmbinat o stilizare modernistă cu amintiri folcloristice din Polonia sa natală, fără a exclude umorul. Ceea ce îi îngăduie să creeze o Fugă din Egipt, unde o Sfântă Fecioară. În pantaloni, încalecă bărbătește măgarul tradițional.

Drumurile crucii și ieselele au beneficiat, din fericire, de această mișcare de transformare. Câteva drumuri ale crucii sunt de o simplitate exemplară. Altele urmăresc soluții care depășesc în mod vizibil scopul. Așa i s-a întâmplat lui Henri Matisse, în capela Rosaire din Vence, atrăgătoare din mai multe puncte de vedere, dar al cărei drum al crucii nu mai este decât o decorare confuză.

Ar fi îndrăzneț totuși să crezi că spiritul din Saint-Sulpice a fost definitiv învins. În *l'Art sacré*, revista artelor religioase și liturgice, Joseph Richard publică (1950, n.4) un articol semnificativ intitulat: *Unde incompetența și prostul gust devin sabotoare*, care biciuiește aspru pe cei răspunzători, adică autoritățile religioase, ajutate întotdeauna de ingeniozitatea fabricanților. Uneori aceasta te lasă cu gura căscată. Ce să spunem, de pildă, despre personajele din iesle instalate în interiorul unei damigene

sau Gothardt Mathias către 1475 — 1528), pictor german, care a oglindit în imagini foarte expresive contradicțiile sociale ale epocii, (n. tr.)

învelită pe afară cu un strat de paie al staulului? De necrezut, dar din păcate adevărat!

Obiectele cultului realizate din metal - chivoturi, anaforițe, potire, tabernacole, sfeșnice și cruci, care atârnă pe pieptul preoților, au cunoscut o înnoire vrednică de stimă de când aurarii și argintarii s-au eliberat de formele dizgrațioase obișnuite în secolul al XIX-lea. Există în acest domeniu o dorință de rafinament care dă multe rezultate fericite. Și același spirit să găsește în altare, cristelnițe, până și la patrafire.

Ruptura cu trecutul este categorică, uneori excesivă, atât e de mare dorința de a scăpa de vechile poncifuri. Autoritățile ecleziastice, odinioară atât de conservatoare, admit astăzi toate experiențele. Unele ne uimesc chiar prin lipsa oricărei adaptări la cadru. Nimic nu te dezorientează mai mult decât a vedea mobile și obiecte moderniste, pierdute ca niște insulițe într-o arhitectură a secolului al XIX-lea, fără să fi încercat cel mai mic efort de adaptare. Efort imposibil? Da' de unde! Există numeroase exemple ce dovedesc că și stiluri, chiar contradictorii, reușesc să se armonizeze. Aceasta este o problemă de simț al măsurii, de gust, pentru a spune tot. În această împrejurare, esențialul rămâne importanța elanului inovator. El a prefigurat oarecum spiritul înnoitor care s-a manifestat la Conciliul din Roma pe plan liturgic. Fastului Contrareformei, provenit din Conciliul din Trento⁸³, îi corespunde un spirit nou, mai sobru, potrivindu-se mai bine cu viața secolului al XX-lea și prin acest mijloc, desigur, ireversibil.

CAPITOLUL XIII

Care tratează despre podoabe și mai ales despre

⁸³ Consiliu ecumenic care s-a ținut din 1545 pînă în 1563 în acest oraș itakian și în care s-a hotărît marea reformă catolică și reintroducerea disciplinei în biserică. (n.tr.)

bijuterii

Chiar de la origine, cele două sexe au pus accentul pe gustul de a se împodobi mai mult decât pe acela de a se îmbrăca.

WILL DURANT

DESPRE SEMNIFICAȚIA BIJUTERIILOR

În negura vremii, bijuteria apare înaintea hainelor. Aceasta mai este încă și astăzi legea la popoarele neevoluate. Veșmintele marchează un stadiu mai înaintat; apoi apare moda.

Gustul pentru găteală, la început, s-a observat mai ales la mascul. Psihologi subtili presupun că acesta a fost impresionat de confrății săi din regnul animal, întotdeauna mai prestigios decât femelele. Și citează, în sprijinul acestor afirmații, pilde convingătoare: leul, păunul,

cocoșul. Oare omul s-a îndoit de propria lui prestanță? adevărul este că, pentru mai multă siguranță, el s-a străduit să corecteze natura. Amplificând-o. Flori și pene, de asemenea, blănuri vor îndeplini la început acest rol, apoi, stăpân al focului, el va făuri giuvaiere. Și odată pornit, nimic nu-l va opri în această pasiune pentru găteală. Părul, fruntea, urechile, uneori nasul și gura, gâtul, pieptul, brațele, încheieturile mâinilor și chiar și gleznele, toate părțile corpului vor face obiectul îngrijirilor sale atente. Omul vrea să se înfrumusețeze, să pară altul decât este, să se depășească, să fie admirat sau temut.

Fenomenul este hotărât de ordin social. Este important să faci impresie. Pieile roșii își vopseau fața în culori vii înainte de a-și dezgropa tomahawkul și a pleca la război. Jivaroșii⁸⁴, acești tăietori de capete din Amazorya⁸⁵

Își împodobesc obrazul cu desene geometrice. Ei se fac întotdeauna „frumoși” înainte de a se prezenta în fața prietenilor. Și marchizul de Wavrin, care i-a frecventat, adaugă: „Își fac cearcăne mari și roșii în jurul ochilor și își jac dungi pe obraz cu linii negre, groase. Pieptul la este de asemenea vopsit în roșu sau negru. Acum, oricine îi întâlnește va ști că sunt în război cu acest obicei curios trebuie asemănat acela, mult mai răspândit, al tatuajului, pe care îl întâlnim de la eschimoși până la maori: 1, la marinarii Occidentului și oamenii din lumea interlopă. Îndrăgostiții își jură iubire veșnică pe care o vor uita poate,

84 Unul din numeroasele grupuri de indieni, care trăiau pe teritoriul celor două Americi. (n.tr.)

85 Stat în nord-vestul Braziliei, în bazinul mijlociu și superior al Amazonului, aproape în întregime acoperit de pădureți ecuatorială umedă. (n. tr.)

J Populație băștinașă din Noua Zeelandă. Decimați în timpul războaielor muorice (1843—1872). maorii reprezintă astăzi numai circa 7% din totalul populației Noii Zeelande. (n. tr.)

fără a se gândi că tatuajul nu se șterge... acesta este, oricum, mai mult decât un ornament adesea complicat: este un act de angajare sau de inițiere, ori un talisman înzestrat, se crede, cu o putere magică.

Același lucru se poate spune despre măști, care au o importanță capitală în religiile popoarelor de culoare. Unele sunt înspăimântătoare, așa cum există altele admirabile. Acestea sunt accesoriile obligatorii ale riturilor religioase, iar preoții, sau vrăjitorii care se împopoțonează cu ele, nu se gândesc desigur la o podoabă. Soli ai misterioasei lumi de dincolo, ei vor s-o impună cu ajutorul groazei.

Occidentul a renunțat la mască, afară de câteva baluri costumate și de rarele locuri unde carnavallul nu a dispărut. Deși estetica nu pierde nimic prin aceasta, și nici chiar bunul gust, amatorul de psihologie o regretă, căci alegerea măștii, întregită de altfel prin aceea a travestiului, proiecta lumini curioase asupra omului greu de pătruns, a dorinței de evadare, atât de răspândită, exteriorizându-se pe neașteptate sub aspecte surprinzătoare.

DESPRE SIMBOLUL BIJUTERIILOR

Primele societăți omenești s-au grupat în jurul unui șef, firește cel mai curajos sau cel mai înțelept. Acesta nu va omite nimic pentru a-și consolida puterea. Își va înfige o pană în păr și-și va agăța la gât sau la cingătoare câteva trofee de vânătoare sau de război și, pentru a asigura o mai mare demnitate ținutei sale, își va lua un baston. Acesta a fost unul din primele anme, înainte de a fi o țepușă sau o lance. El devine simbol: este bastonul de comandă. Asta va rămâne. Există numeroase portrete în care războinicii agită în aer cu mândrie acest semn al puterii lor. Chiar și în zilele noastre, cu toate că mareșalii

au devenit invizibili pe câmpul de luptă, ei nu au renunțat la acest accesoriu înstelat. Și să nu uităm că sceptrul este expresia sa cea mai înaltă.

Dat fiind că omul, oricare ar fi el. Iese din pântecul mamei sale, și întrucât legile naturii nu se împacă întotdeauna cu orânduirile omenești, a trebuit să se inventeze, imediat ce forța fizică n-a mai fost unica lege reprezentând autoritatea, semne distinctive pentru a-i deosebi pe oameni și a-i clasa în diferite categorii. O ierarhie elaborată cu pricepere, având putere de lege, îi scutește pe muritori de erori și de confuzii.

Sceptrul este semnul însuși al suveranității imperiale sau regale. El are drept complement coroana. Există unele magnifice, grele, din aur masiv și pietre prețioase. Timp de milenii, ele au acoperit creștetul regilor. În zilele noastre, se știe, ultimii suverani nu mai poartă decât o șapcă cel mult galonată și, pentru titularii coroanelor mai mici – prinți, duci, conți și baroni – au rămas doar insignele tocmai bune să fie imprimate pe hârtia lor de corespondență, pe serviciile de masă și pe rufăria lor. Numai papa face excepție și mai arborează încă tiara în timpul marilor ceremonii ale Bisericii.

Faraonii, purtând pe cap o dublă coroană și înarmați cu un sceptru, completau afirmarea vizibilă a suveranității lor printr-un pieptar bogat. Acest obicei s-a pierdut. În schimb, colanul, care îi este îndeaproape înrudit, s-a bucurat de o mare trecere. Dacă, în zilele noastre, nu mai împodobește decât pieptul ușierilor, el a însemnat adeseori semne de alianță, mai ales în ordinele cavalerilor – nu surogatele lor actuale. Fleacuri contribuind la satisfacerea vanității – ci acelea care, în vremurile trecute, îi uneau pe membri cu o legătură mistică. Așa cum era Ordinul Lânii de Aur⁸⁶

⁸⁶ Decorație creată în amintirea linei de aur a lui Jason, în 1429, de către Filip cel Bun, duce al Burgundiei. După moartea

Inelele, pe lângă rolul lor ornamental, aveau și un înțeles simbolic, în același timp semn de putere și de recunoaștere. Inelul de ametist al episcopilor perpetuează această tradiție. De asemenea, ele au servit și unor scopuri secrete, atunci când montura inelului conținea un praf de o mare eficacitate pentru a schimba destinul unui muritor. Era de ajuns să o presari cu pricepere într-o cupă pentru a obține rezultatul dorit. Prinții Renașterii erau maștri în aceste practici subtile. Deși ele nu s-au pierdut cu totul, nu mai au astăzi finețea de odinioară.

Un inel foarte răspândit a păstrat întotdeauna același sens: verigheta, semn de unire și credință în același timp. În toate celelalte cazuri, el nu reprezintă decât o podoabă.

Fără să vrea, sau aproape, bijuteria a devenit apanajul exclusiv al femeilor, cel puțin în țările foarte înaintate. Cu toate acestea, un mare număr de bărbați au rămas credincioși inelului și unii exhibă exemplare, care nu sunt de loc discrete.

Bărbații, care au mai păstrat gustul gătelii, se pot consola cu butonii de manșetă, chiar de cămașă, sau cu acele de cravată. Declinul vestei a atras dispariția lanțului de ceas, odinioară podoaba decisivă a burților proeminente, înlocuitorul său, ceasul brățară, nu are aceeași calitate spectaculară.

Dacă, pentru a seduce, bărbații se rezumă în zilele noastre doar la mijloacele lor fizice, femeile nu au renunțat la niciuna din armele lor nemuritoare: fardurile, parfumurile, găteala și chiar goliciunea, totul subliniat și punctat de bijuterii.

Dar este indispensabil să le porți cu grație, să le pui

lui Carol Temerarul, ultimul duce al Burgundici, această înaltă distincție a trecut casei domnitoare din Austria, apoi, pe vremea lui Carol Quintul. În Spania, fiind primul ordin al organizațiilor de cavaleri din aceste două țări. (n. tr.)

în valoare fără să le scoți prea mult în evidență. Numai» bijuteriile de fantezie se pot îndepărta de la această regulă. Întrucât ele sunt mai înainte de orice obiecte de modă, favoarea de care se bucură este trecătoare. Nu este mai puțin adevărat că anumite coliere din sticlă sau din lemn, în culori vii și pe deasupra grele, anumite brățări bătătoare la ochi, anumiți cercei masivi, ar împodobi mult mai bine corpul gol al unei femei de culoare decât pe acel a unei occidentale. Și se poate observa că femeia de culoare, odată îmbrăcată, renunță cu plăcere la aceste flecuștețe. Ele au cel puțin avantajul de a nu înșela.

Nu se întâmplă însă același lucru, vai! cu bijuteriile false, o industrie nouă datorată spiritului de inventivitate al secolului al XIX-lea. Emile-Bayard scrie pe bună dreptate: „*acesta este propriu-zis începutul* „*imitației* *ideoa*

Rece, pentru a fi accesibilă tuturor pungilor, bijuteria trebuie să rezolve problema dificilă de a seduce la un preț „rezonabil”, de unde și introducerea procedeele mecanice în fabricarea ei și prezentarea aurului ca „foaie de ceapăsimbolic. Paralel, formele se vulgarizează prin executarea în serie, și imitația, ștanțarea, galvanoplastia (introdusă în timpul celui de al doilea imperiu) își dădură

frâu liber pentru a satisface toate gusturile, până în zilele noastre chiar...”!

DESPRE DIFERITE FELURI DE BIJUTERII

Cea mai prețioasă din bijuteriile actuale, diadema, a fost un însemn regesc. Originea ei cunoscută merge până la sumerieni și câteva doamne din înalta societate, nobile sau foarte bogate, se mai împodobesc cu ea și astăzi. Dar și-a pierdut caracterul monumental și armătura ei, aproape invizibilă, nu mai este decât un suport de diamante.

I

Pendantivul reamintește amuletele triburilor din Africa și alte talismane purtate la gât pentru a conjura destinul. Această formă de superstiție se regăsește în toate obiectele – câteodată sunt bijuterii – promovate ca amulete de negustori șireți: de la părul de elefant la trifoiul cu patru foi, din aur bineînțeles. Și mascotele automobiliștilor dovedesc că naivitatea este veșnică.

Fibula⁸⁷ anticilor, absolut necesară pentru a-și prinde veșmintele, a făcut loc broșei, care nu mai este decât un ac pentru ceremonii. Brelocul, se afirmă, ar fi reamintirea clopoțelului pe care evul mediu îl impunea curtezanelor, fără ca această amintire să tulbure ci tuși de puțin femeile frumoase de azi.

Brățările la încheietura mâinii au fost mijloace de protecție; la gleznă, semne de servitute sau de sclavie. Deși și-au păstrat întreaga favoare, ele se poartă numai la încheietura mâinii. Cu toată destrăbălarea, în secolul al XVIII-lea nu era cuviincios să-ți arăți glezna și Camargo –, înfrângând această regulă, a simțit-o pe spinarea ei. Aceasta este, desigur, o versiune puțin ticluită a faptelor și suntem mult mai înclinați să-l credem pe Claude-Pierre

87 Emile Bayard : Arta de a recunoaște Irtjuteriile vechi. (n. a.)

Patu când spune: *„aceasta este prima dansatoare care a îndrăznit să execute sărituri pe scena noastră; înaintea ei, dansatoarele nu săreau și ceea ce-i nostim e că ea nu poartă pantalonași”*. În zilele noastre, femeile frumoase își arată mult mai mult decât gleznele, dar, în lipsa unei tradiții, bijutierii încă nu s-au interesat prea mult

De picioarele lor. Dar știu ele oare, atunci când poartă coliere de perle pe câteva rânduri că, la origine, acesta a fost un mijloc ingenios pentru a ascunde la o prea nobilă doamnă niște sarofule urâte? Ele vor spune: ce importanță are!

Cerceii lungi și cerceii în general se mai bucură și azi de o mare favoare. Lucru curios, sunt cu siguranță singura bijuterie lipsită de orice funcție, de orice sens simbolic. Th. De Chaumont observă în privința aceasta: *„Cercelul n-a însemnat niciodată nimic la niciun popor, deși toate popoarele l-au purtat; el este un simplu brevet de stupiditate care se conferă aceluia sau aceleia care se împodobește cu el”*.

Din fericire nu se mai găurește lobul urechilor. Acest tratament barbar ne duce cu gândul la alte practici care te lasă înmărmurit, ca de pildă acele femei din India cu nara

dreaptă perforată, sau femeile din rasa Sara. Lângă lacul Ciad, care își întind excesiv buzele pentru a introduce în ele farfurii uriașe de lemn. Absurditatea este rivala prostiei, dacă luăm ca termen de măsură infinitul.

DESPRE DISCREȚIE ÎN MATERIE DE BIJUTERII

Singura transformare mai însemnată a bijuteriei o constituie strădania fericită spre simplitate, sau, mai exact, spre o simplitate mai mare ca altă dată. Cu toate acestea, nu se poate uita că portul bijuteriilor este și o afirmație de bogăție și aceasta explică importanța diamantului, devenit de altfel o valoare speculativă.

Câțiva artiști s-au distrat creând bijuterii, singurele care ies din comun. Meșterii în arta orfevrăriei nu mai sunt uluitorii creatori de modele care au fost altă dată. Orfevrăria juca, într-adevăr, un rol deosebit de însemnat, și nu numai în domeniul bijuteriilor. A fost o vreme când aurul era o monedă vizibilă. În zilele noastre, el este închis în casele de bani ale băncilor, iar hârtia îl înlocuiește în uzul zilnic. O schimbare identică s-a petrecut cu bijuteriile. Meșterii în arta orfevrăriei au rămas excelenți meșteșugari, foarte capabili să ia locul înaintașilor prin finețea tehnicii lor, dar se prezintă același fenomen, ei nu sunt obsedați de mari preocupări estetice.

Portul bijuteriilor este o întreagă artă. El este mai dificil astăzi decât a fost pe vremea când bijuteria era complementul firesc al veșmintelor înțesate de zorzoane. Ca întotdeauna, este indispensabil să ajungi la o unitate de stil. Hainele moderne, chiar și costumele de ceremonie, nu suportă ostentația, și exagerarea constituie o greșală majoră. Un militar strălucit, cu pieptul înstelat de ordine și decorații, are totdeauna aerul puțin ridicol. Suntem dispuși să credem că le-a meritat, deși criteriile rămân neclare, dar acest spectacol nu este frumos. Iar civilul, răsplătit în

mod cu totul deosebit cu diferite distincții, care etalează trei cravate de comandor suprapuse are drept pedeapsă, pentru această etalare a vanității, ridicolul spectacolului. Este nevoie de pensulele unui Goya pentru a transforma în frumusețe această risipă de bijuterii destinată să confere o demnitate unor personaje care uneori nu o au. Portretul de familie al mediocrului Carol al IV-lea⁸⁸

Constituie o dovadă. Dar mai este și o imagine a vieții reale. Arta este aceea care a transfigurat urâtenia în frumusețe. Nu este nevoie să porți inele numeroase, nici să-ți îngreunezi brațele cu o sumedenie de brățări suprapuse. Și să fugim de bijuteriile de care se bălăbănesc monede de aur. Cutare doamne, ajunse la o vârstă matură, cred că pot șterge „urmele ireparabile ale anilor”, împodobindu-și corpul cu toată caseta lor de bijuterii „care ar putea trezi poftele unui hoț”, spunea Alphonse Karr⁸⁹ „dar nicidecum pe ale unui îndrăgostit”.

Sculptorii greci, îndrăgostiți de frumusețe, au creat figuri goale fără niciun fel de podoabe și aceasta cu tot gustul foarte viu al femeilor grece pentru bijuterii. Au existat și câteva excepții rare. În fața unei figuri acoperite cu podoabe femeiești Apelles *ar fi spus creatorului ei: „Neputând s-o faci frumoasă, ai făcut-o bogată* și nu este poate nepotrivit, pentru a încheia capitolul, de a medita asupra acestor rânduri ale lui Louis Cros (Ieri, Astăzi, Mâine): „Mahmud⁹⁰

unul din cei mai vestiți cuceritori ai Asiei, își

88 Este vorba de Carol al IV-lea (1748—1819), regele Spaniei (1788—1808), care abdică în favoarea lui Napoleon I și pe a cărei familie Goya a pictat-o în 1800. Tabloul se află acum la muzeul Prado din Madrid, (n. tr.)

89 Scriitor francez (1808—1890), pamfletar spiritual, autorul lucrării Viespile, (n.tr.)

90 Sultan afgan (969—1030) care a copleșit India, a anexat Pendjabul și a ocupat bazinul Indusului. (n. tr.)

îmbogăți tezaurul cu cincizeci de coloane de aur masiv încrustate cu perle și cu diamante care susțineau bolta templului din Susmenah, dar niciodată nu apăru împodobit cu vreo bijuterie. Mogait-ed Din, sultanul Persiei, nu purta nicio piatră, dar zgărzile și curelele celor patru sute de câini ai săi de vânătoare erau pline de smaralde și rubine

CAPITOLUL XIV

Dedicat în întregime modei

Societatea femeilor strică moravurile și formează gustul. Dorința de a plăcea, mai mult decât altele, dă naștere podoabelor, iar dorința de a plăcea, mai mult decât tu însuși, dă naștere modei. Moda este un lucru însemnat. Tot menținând spiritul frivol, se înmulțesc fără încetare ramurile comerțului său.

MONTESQUIEU

Ea este atât de importantă încât ne permite să-i împletim această ghirlandă de reflecții introductive.

O GHIRLANDĂ PENTRU MODA

Nu trebuie să ne îndoim o clipă, povestea este istorisită în Biblie: Dumnezeu a creat-o pe Eva dkitr-o coastă a lui Adam. Nu-i reuși prea rău această lucrare căci, copiii săi nerecunoscători, atât de grăbiți să critice tot ce a făcut el, apreciază încă, orice ar spune ei, această operă a divinului artist.

*

Bineînțeles, ei n-au rezistat, orgolioșii, dorinței diabolice de a îmbunătăți opera Creatorului Dumnezeu a creat femeia goală; oamenii au îmbrăcat-o. Însăși Eva a dat exemplu când s-a împodobit cu o cingătoare de frunze. Făcând aceasta, ea a creat, cea dintâi, cea mai puternică, cea mai tiranică, cea mai subtilă și cea mai universală dintre arte: moda.

Filosofi gravi susțin că femeia recurge la artificiiile modei pentru a-l seduce pe mascul. Niște satirici pretind că ea se silește, mai presus de orice, să-și scoată din sărute semenele. Misoginii afirmă că, în ultimă analiză, femeia joacă acest joc pentru ea însăși, pentru că este obiectul admirației sale permanente și unice”.

Aceste păreri neîndoielnice falsifică, restrângându-l,

rolul femeii. Totalizate, ele îngăduie desigur să ne apropiem mai mult de adevăr: femeia adoră să-l ademenească pe mascul, chiar dacă este vorba de un filosof mai mult sau mai puțin urau/. Nu se supără când triumfă asupra prietenelor ei, și nu este oare omenesc a te bucura de roadele victoriei tale? Ea se iubește mult și, făcând aceasta, se supune instinctului de conservare. Dacă este frumoasă sau plină de însușiri rare, iubirea ei nu este decât o formă a dreptății. Dacă este urâtă sau plină de defecte, aceasta este o dovadă de bunătate.

m

A plăcea bărbaților, a eclipsa pe celelalte femei, a-și plăcea ei însăși: iată triplul scop al oricărei femei care nu abdică. Nu este surprinzător dacă pune. Atunci când are răgazul s-o facă, întreaga lume la contribuție pentru a reuși acest tur de forță.

*

Moda este învinuită de a fi capricioasă. Nimic nu este mai fals. Moda ascultă de o lege obscură, dar imperioasă: necesitatea. Aceasta este, prin esență, legea vieții.

*

Comarate cu moda. Toate celelalte arte par gratuite. Niciuna din ele nu are acest caracter indispensabil. Numai moda aderă la viața umană, ca și cum ar face parte integrantă din corpul ei.

*

Dacă moda este schimbătoare, aceasta-i din cauză că, în fond, ea este o armă de luptă. Ar trebui să se spună: o industrie de război. Ea furnizează arme pentru o luptă fără răgaz și fără cruțare. În fiecare zi, trebuie inventate noi mijloace, deoarece surpriza constituie cel mai bun atu într-o luptă care ține mai mult de guerilă decât de o bătălie în regulă”.

Surpriza presupune calități inițiale de ingeniozitate, chiar de geniu. Ele sunt rare prin forța împrejurărilor.

Imitatorii se mulțumesc să supraliciteze. Ei exploatează, exagerându-le, descoperirile fericite ale altora. Au trebuit să treacă secole pentru ca femeia să poarte un decolteu în spate. Câteva luv au ajuns apoi pentru ca acest decolteu să se răscroiască până în josul șalelor.

Ne batem joc de femei pent im că ele încep primăvara în plină iarnă și toamna în vară. Această atitudine este perfect logică: este vorba de a nu fi întrecute de niște șirete.

*

Punctele strategice ale gâteli sunt, variind ca importanță după locuri și epoci, capul, sânii, șoldurile, mâinile și picioarele.

*

Moralistii condamnă artificii și ridică în slăvi naturalul în numele virtuții. Grăbită să descopere defectele altuia, femeia se va strădui să le ascundă pe ale ei. Între artificii care acoperă și naturalul care dezvăluie defectul, femeia nu șovăie. Ea alege artificii și își bate joc de virtute. La război, necesitatea creează legea”.

„Să te faci frumoasă...”

Nu s-a omagiat îndeajuns femeia care, pentru a-și face mai atrăgătoare aparența pământească, reîncepe în fiecare zi cu răbdare acea muncă îndelungată, rodul unor observații atente, unor încercări multiple, unor confruntări severe. Muncă de idealizare sau mai bine spus de transfigurare. Nu este vorba numai de a te înfrumuseța, mai trebuie să amăgești.

*

Din cauza frigului, majoritatea oamenilor și-au acoperit trupul, dar și-au lăsat obrazul așa cum este. Psihologic, aceasta este o greșală. Bărbatul, care avea mustați și barbă pentru a se apăra, a sacrificat aceste mijloace păroase de apărare. Fără nicio pudoare, el își arată fața primului venit. Femeia este mai precaută: ea se

apără printr-o mască de fard.

*

Întrebuințarea fardurilor este veche de când lumea. Deși a cunoscut câteva clipe de declin, sub loviturile repetate ale moraliştilor, femeii nu i-a fost greu să neutralizeze victoria acestor nătărăi: își puse o voaletă și-și făcu vânt cu evantaiul.

*

Dacă moravurile n-ar fi evoluat spre o pudoare afectată, dar aparentă, afișarea unui boț de care n-ar fi plină de atracții diabolice și s-ar putea afirma, fără a fi paradoxal, că este mai inofensiv să-ți arăți șezutul decât obrazul, pentru că această regiune carnoasă nu are decât o valoare plastică și este lipsită de orice forță de expresie.

*

Coafura este strâns legată de condițiile economice și politica se reflectă în ea. Din dragoste pentru galii roșcovani, frumoasele romane își decolorară părul. Elegantele au ținut cu îndrăzneală fregate în echilibru pe capul lor delicat: un omagiu cutezătorilor marinari, ale căror fapte eroice le înflăcărau imaginația.

*

Dintotdeauna, abundența capilară a fost considerată ca o favoare. Cei care au fost lipsiți de ea, remediară această insuficiență prin peruci. O făcură atât de bine încât, uneori, arta sau artificul biruie natura. Pudrele adăugară un farmec și, uneori, o opinie politică. Bărbații se amestecară. Pentru ei peruca deveni o demnitate și uneori un simbol.

*

Portul părului fals emoționează atât de mult Biserica romană încât un conciliu se ocupă de problemă. Condamnarea care a rezultat n-a produs pagube nici unui peruchier.

Revoluția franceză a fost aceea care, printre atâtea alte lucruri, a distrus și peruca. Din această cauză, chelia a ajuns la modă, atât cât se poate vorbi despre modă în fața unui craniu chel.

*

Tunsoarea exprimă adeseori opinii partinice. Ea înlocuiește prin afirmația peremptorie discuțiile care nu conving pe nimeni.

*

Bătălia pentru *Hernani* a fost lupta pletoșilor împotriva pleșuvilor. Romantismul și Clasicismul: două atitudini ale spiritului care depind pur și simplu de păr.

*

Pentru o negresă din Africa, câteva cioburi de oglindă ajung. Femeia albă din Europa sau America vrea pietre strălucitoare și șlefuite artistic. În lipsa lor, obiecte de sticlă. Coliere, brățări, cercei, cordoane, broșe, pandantive, diademe, ace, piepteni și inele: forme nenumărate ale aceleiași idei: a plăcea și a supralicita. Niciun sacrificiu nu descurajează, suferința este acceptată: se străpunge urechea sau septul nazal, se încrustează fruntea sau buzele, căci căile farmecului sunt obscure. Ele scapă acelei logici foarte simple, cu care oamenii se laudă, într-adevăr, pe nedrept.

*

Pentru mână, acest al doilea chip, nu s-a găsit decât mănuașă și inelul. Dar inelul mai mult accentuează decât ascunde conturul mâinii, astfel că femeia folosește în largă măsură mănuașă. Bărbatul, mai nepăsător, n-o pune decât pentru a se apăra împotriva vremii rele și nu pentru a se feri de privirile indiscrete. Mănuașă femeii are toate fanteziile. Ea este o lloare sau o amforă, uneori un riton. N-au fost uitate mănuașile lungi, negre, ale unei cântărețe celebre⁹¹

91 Este vorba de Yvette Guilbert (1867—1944), cîntă- neață

adevărați șerpi încolăciți pe brațele albe!

*

De la Tartuffe, toți Tar tuf îi repetă în cor: „S-acoperi sânul acela, că nu pot să-l privesc”. 1 și ele îl ascund, dar scoțându-l cât mai mult în evidență. Este un câștig curat: se substituie iluzia, crare încântă, realității adeseori plină de decepții.

*

Pentru femeia din Occident, această parte a corpului are o mare importanță strategică. Natura a înzestrat-o cu sâni, care trebuie îngroșați sau subțiați, ridicați sau coborâți, apropiați sau despărțiți, după cerințele modei. Din fericire, ca poate trișa. Nu este întotdeauna ușor. Totul depinde, dacă putem risca această imagine, de cărțile de joc pe care le are în mână”.

S-a spus, în derâdere, că în Anglia, „femeile nu au sâni” și bineînțeles, nu este adevărat. Dar vorba este semnificativă: ea dovedește că este absolut necesar să ai. Totuși trebuie să te ferești, dacă se poate, de revărsarea abundentă”.

Curioase efecte ale civilizației rasei albe: sâni nu sunt arătați nimănui, sau numai în cea mai strictă intimitate, dar sunt etalați pe jumătate sub ochii a mii de persoane necunoscute, atunci când este vorba de o ceremonie.

*

Fetele din Bali își poartă sâni în libertate, ca și negresele din junglă.

CU toată nevinovăția (singura deosebire: în Bali, ei sunt frumoși). Dar de îndată ce o negresă din Africa capătă

franceză, una din cele mai mari artiste ale music-hall-oilui, pe oare pictorul Toulouse-Lautrec a imortalizat-o în multe din tablourile sale. mai ales în litografii. În mai toate, ea apare cu mânuși lungi, negre, caire urcă de-a lungul brațelor ei albe ca niște șerpi. (n. tr.)

o spoială europeană, imediat dovezile ei vor fi retrași vederii și promovați comori demne de a fi ascunse.

*

Ne-am bătut joc în mod copios de corset, dar ne este îngăduit să-i negăm calitățile? Așa cum a proclamat o firmă rămasă celebră, el

„Comprimă pe cei mari, susține pe cei slabi, adună pe cei risipiți”.

O adevărată misiune, demnă de cavalerii evului mediu! și cât de grea...

Corsetul nu mai există, dar l-a înlocuit urmașul său, soutienul. Misiunea lui a devenit și mai dificilă. Acolo unde, odinioară, o armătură solidă îngăduia să operezi la sigur, n-a rămas decât un joc fragil de panglici abia perceptibile. S-a terminat cu aproximația pe o temă simplă: *crescendo* sau *diminuendo*. Astăzi, trebuie să modelezi din plin aluatul, dacă îndrăznim să ne exprimăm astfel: să desparti în mod precis, să rotunjești micșorând, să formezi conuri perfecte, potrivit ucazurilor, de la care nu te poți eschiva fără a abdica.

*

Grecii au onorat-o pe Afrodita Calipygi, dar Occidentul n-a menținut acest cult, cel puțin în mod vizibil. Numai artiștii i-au rămas credincioși. Timp de veacuri, femeia a recurs la imprecizia veșmintelor ample. În epoca pieptului plin, ea a purtat rochie bufantă, turnură și crinolină. Împodobită cu numeroasele ei găтели, ea se înfățișa ca un monument, voluminos sau zvelt, dar totdeauna așezat pe o bază solidă”.

Taliile de viespe accentuau, prin contrast, rotunjimile tulburătoare, adevărate sau iluzorii. Mai jos de talie, adevăratele forme dispăreau sub o fustă voluminoasă. În ceea ce privește o parte a persoanei ei, femeia se găsea astfel la adăpostul oricărei critici. Astăzi, ea este prea puțin acoperită pentru a se putea bizui, în această privință,

doar pe opera naturii. Există fesele lăsate în jos; ele trebuie ridicate. Altele sunt prea orgolioase și se înfățișează ca și cum numai ele ar avea dreptul la existență: e necesar să fie așezate așa cum trebuie. Este rolul centurii, oare îndreaptă defectele. Cât despre picior, el va rămâne mult timp un obiect secret, ascuns într-o misterioasă lume albă. A arăta un ciorap de mătase neagră, apărând de sub lenjurile foșnitoare, era, prin anul 1900, suprema perversitate.

*

Tinediat după primul război mondial, croitorii lansară rochiile scurte. Era modul lor de a ajuta țările sărăcite să combată lipsa mare de materiale. S-au văzut femei elegante, exhibându-se în fuste având. Aproximativ, dimensiunea unui șorț ca acela purtat de negri și indieni în jurul coapselor. Reîncepându-se fabricarea pe scară mare, motive inverse au determinat lungirea rochiilor, fără însă ca acestea să-și reia totuși amploarea lor de odinioară. Un motiv puternic și mereu valabil se opune oricărei lungiri exagerate. Femeia, verificând calitățile ademenitoare ale ciorapului de mătase, nu se mai gândește să renunțe la această armă eficientă. astfel se nasc noi industrii.

Mai rămâne să vorbim despre picioare. Pentru a fi încălțată cu eleganță, femeia civilizată nu se teme de nicio suferință. Dacă femeia chineză se schilodește, cea occidentală merge pe tocuri cât vârful acului. Cochetăria se măsoară după înălțimea acestor catalige în miniatură. Tălpile plate sunt apanajul fetelor bătrâne, ale ofițereselor din Armata Salvării și ale tuturor acelor care, condamnate la castitate, se înfășoară în ea ca într-un drapel, silindu-se să facă din aceasta un titlu de glorie.

*

Astfel, femeia se apără din creștet până în tălpi. Bărbatul nu are astfel de griji. E mult de când a renunțat la orice fantezie. El poartă o uniformă civilă. Spiritul

burghez, acest triumf al secolului al XIX-lea, pretinde ca bărbatul să se îmbrace cu haine închise, deoarece ține, mai presus de orice, ca el să pară serios. Trebuie ca vremurile să fie tulburi pentru ca femeia să mai reducă din măsurile sale de protecție. Astfel, sub Teroare rochiile de veniră transparente. Larg răscroite, ele descopereau sânii. Despicate, ele dezveleau piciorul. De ce? Se trăia sub amenințarea permanentă a cuțitului ghilotinei. Mai bine să-ți pierzi capul vremelnice! Pentru a gusta din plin această nebunie, trebuiau reduse preliminariile... Dar când furtuna se potolește, femeia își revine: ea preferă, la urma urmei, să facă să dureze jocul, căci știe, din instinct sau din experiență, că rezistența este puterea ei cea mare. Nenorocirea constă în aceea că nu este întotdeauna ușor și nici plăcut s-o prelungești.

*

Se cunoaște povestea acelui britanic care-și îmbrăca în fiecare seară smochingul în pustietatea unui post pierdut, pentru a nu-și pierde demnitatea sa de om. Acest colonial era un psiholog. Exemplul său va găsi puține ecouri printre bărbați. La femeie, însă, aceasta este o regulă comună. Ea se împodobește atât pentru ea însăși cât și pentru alții. Pentru a nu abdica. Creatoare de iluzii, se hrănește ea însăși cu ele.

*

Toate artificiiile modei: veșminte, gâteli, farduri și parfumuri tind spre un scop unic: a fi imaginea dorinței.

Imaginea dorinței...

*

Și, în mod normal, toate aceste eforturi subtile dispar în realizarea supremă, care restabilește superioritatea naturii: darul femeii goale.

ȘI CÂTEVA ADEVĂRURI

Ce oare am mai putea adăuga?

Poet mediocru, dar spirit strălucitor, Voltaire compuse acest catren:

Există o zeiță destul de incomodă, Destul de fistichie, zurlie și bizară, Care apare, fuge, se schimbă iar și iară: Proteu îi este tată și al ei nume, modă.

Este traducerea în fapt a opiniei generale. Niciun alt subiect nu se poate fâli cu o asemenea unanimitate. Pentru a vorbi despre ea, frivolitatea, gluma sunt de rigoare. Chiar umorul: *„Moda este o formă de urâțenie atât de intolerabilă încât trebuie s-o schimbi la fiecare șase luni”*, spunea Oscar Wilde, el însuși un dandi.

Unde să găsim cuvântul lipsit de frivolitate? Iată, totuși, unul de Jacques Chardonne: *„Moda este un lucru serios și i se datorează respect. Ea își are izvorul în arderile profunde din măruntaiele pământului; aceste emanații cosmice formează ușoare vârtejuri care ne agită și ne conduc; ele acționează asupra artei, gusturilor, sentimentelor, gândirii, asupra întregii comportări inconștiente a oamenilor”*.

Iată-ne dintr-odată în miezul adevărului, departe de

orice frivolitate. Nu-i suficient să cercetezi documente vechi, să privești tablouri și gravuri, ca să constăți în ce măsură moda aderă la viață. Ea este placa sensibilă care îi reproduce toate aspectele. Curente de idei, tot atât de bine cât și revoluțiile, se exprimă prin efecte vestimentare. Înainte de a vedea triumfând boneta frigiană⁹²

această revoluție n-a văzut apărând coafura „farmecului libertății”? Moda a avut și va avea extravagantele ei, de altfel mai mult superficiale decât reale și am fi nedrepti dacă le-am atribui numai femeilor. Dacă au existat Minunatele⁹³

au existat și Excentricii, iar mai târziu Moscadinii⁹⁴, Filfizonii, Extravaganții⁹⁵, la fel cum întotdeauna vor fi snobi îndrăgostiți doar de ultima noutate în orice domeniu. Dacă adesea sunt ridicoli, li se întâmplă, fără s-o știe, să fie și pionieri, căci ridicolul de azi poate deveni lucru serios mâine. René Bizet ne dă un exemplu tipic în cartea sa, *Moda: „În 1905. La Vaudeville, doamna Marthe Régnier produce senzație în piesa, «Un drac de copil» purtând o rochie care lasă să se zărească încălțăminte și care n-are guler!”*

Două constatări se impun: Moda, oricât s-ar pretinde, nu cunoaște nicio revenire. Totul se mărginește la reluarea câtorva amănunte care se rezumă la un fleac, niciodată la

92 Un fel de bonetă roșie, pe care o purtați locuitorii din Frigia antică, regiune din nord-vestul Asiei Mici, și care devenise în timpul revoluției franceze simbolul libertății, (n. tr.)

93 Femeie elegantă din perioada Directoratului din Franța (1705—1709) a cărei toaletă reproducea pe aceea a antichității grecești sau romane, (n. tr.)

94 Denumire dată tinerilor eleganți regaliști din Franța (1703), numele provenind de la italianescul moscor-dino, pastilă de mosc. (<n. tr.)

95 Tineri care în timpul Directoratului purtau haine excentrice și vorbeau afectat, (n.tr.)

o linie importantă.

Nimeni nu se poate sustrage evoluției modei și cei mai dușmănoși, cei mai refractari, urmează curentul fără să vrea, și la o distanță mult mai mică decât își închipuie.

Deosebiri de nivel social, încă aparente în secolul al XIX-lea, au dispărut, dar prostul gust nu scapă acestei uniformizări. Vor exista întotdeauna oameni incapabili să aleagă ceea ce le convine. Este o problemă atât de personală încât este cu neputință să se exprime o părere sau un sfat care să aibă o valoare generală.

Cel mai înțelept lucru, fără îndoială, ar fi să urmărim sfatul pe care Molière îl pune în gura lui Arist în *Școala bărbatilor*:

Cu cei mulți se cade să fii în bună pace, Prea sare-n ochi un lucru ce numai ție-ți place, Ce-i prea de tot jighește, și omul chibzuit la haina și la vorbă în toate-i cumpănit; Nu face pe maimuța, dar fără grabă mare și port și pas le schimbă când lumea vrea schimbare.⁹⁶

Aceeași este și părerea frumosului Brummel⁹⁷

prințul filfizonilor: „Pentru a fi bine îmbrăcat, nu trebuie să fii remarcat”. Sfat înțelept, dacă va fi existat vreodată unul, dar pe care nu-l urmărim întotdeauna, gustul de a produce impresie fiind mai tare decât orice alte considerente. Și adeseori este păcat, căci nu se poate pierde din vedere aspectul fundamental al problemei. El a fost formulat într-un fel excelent de Alain⁹⁸

„O altă condiție a modei, și mai precisă, este scopul

96 Școala bărbatilor, comedie în trei acte în versuri, actul I, scena 1 (E.S.P.L.A., vol. 1, 1955). (n.tr.)

97 George Brummel (1778—1840). dandi englez, născut la Londra, un adevărat arbitru al eleganței din epoca sa. poreclit „Regele modei”, (n. tr.)

98 Emile Chartier Alain (1868—1951), filozof raționalist și profesor al cărui Sistem al artelor frumoase a fost prezentat recent de Editura Meridiane cititorilor români, (n. tr.)

pe care-l are totdeauna să ascundă privirilor unele dizgrații ale naturii și pustiirile vir și ei”.

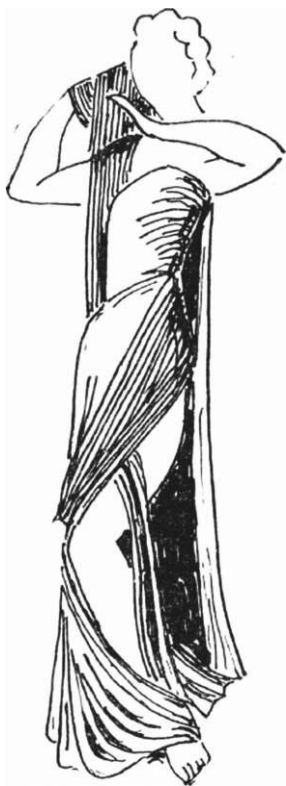
Oricine să se inspire din aceste adevăruri primordiale și multe greșeli vor fi evitate.

CAPITOLUL XV

Care tratează despre artele firului, ale țesutului și ale împletituri

Femeile (din Tyr) nu încetează niciodată sătoarea lâna ori să deseneze broderii ori să țeasă stofe bogate.

FÊNELON

DESPRE TESATORIE

Țesutul este, împreună cu olăritul, cea mai veche dintre meseriile de artă. S-au găsit furci de tors și fusuri de piatră în zăcămintele neolitice. Scoarțele, frunzele și fibrele vegetale au servit la confecționarea primelor veșminte, iar păianjenii au dat îndepărtaților noștri strămoși primele lecții de țesut. El a atins de la început o extraordinară perfecțiune tehnică, dublată de nu mai puțin uluitoare calități estetice.

Egiptenii au fabricat tapiserii, covoare, perne, împodobite cu desene de o mare finețe și ale căror modele supraviețuiesc și astăzi în Siria. Dacă Grecia a făcut celebru numele Penelopei, pentru alte motive decât calitatea țesutului său, nenumărate lucruri de mână ale popoarelor îndepărtate, ca și ale altora apropiate, dovedesc gustul rafinat al acestor obscuri artizani. Ne gândim deopotrivă la țesăturile splendide ale popoarelor dispărute, pe care le calificăm, cu un orgoliu cu totul occidental, drept preeolumbiene, ca și la acelea ale triburilor din Camerun și Congo, din insulele Marshall sau din arhipelagul Bismarck.

Înainte de a deveni un produs industrial, țesutul a fost îndeosebi o ocupație feminină practică la domiciliu. Torcătoarele, se știe, au inspirat mulți artiști, pictori, poeți sau compozitori.

Fauna și flora au fost puse la contribuție: de la *Bombyx mori*, cum numesc naturaliștii viermele de mătase, până la bumbac, precum și oaia, capra de Cașmir, cămila și alte animale cu blana prețioasă, apoi furnizorii de fibre, cu inul în frunte, dar și cânepa, iuta, alfa...

Țesutul a multiplicat tehnicile prin combinații variate de fire și materii diferite. Cotonadă, pânză, șaten, tafta, alpaca, damasc, brocart, velur imprimat și multe altele, țesătoria a jucat și mai joacă un rol considerabil în

îmbrăcăminte și mobilier.

Începând cu secolul al XIX-lea, ea s-a mecanizat prin introducerea războiului de țesut Jacquard⁹⁹, iar posibilitățile tehnice au mers crescând, fără ca această evoluție să fi influențat câtuși de puțin caracterul estetic al producției. Potrivit obiceiului, lumea a fost fascinată de imitația lucrului manual, adesea într-un fel cât se poate de grosolan, cum ar fi imitațiile de cașmir, câteodată într-un fel copilăresc, cum ar fi stofele cu desene scoțiene, reflexe palide ale strămoșescului homespun¹⁰⁰

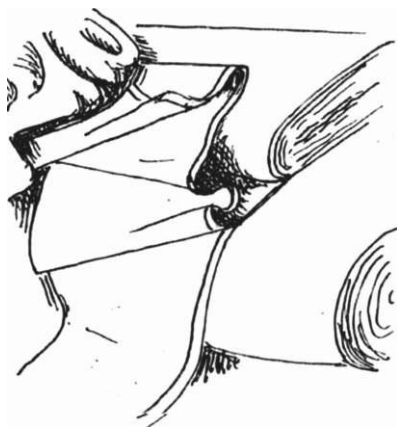
În fond acesta este un omagiu adus lucrăturilor executate cu îndemânare, gust și răbdare, de nenumărate mâini anonime și pe care multe muzee le onorează, conservând cu sfințenie vestigiile lor.

Veacul al XX-lea a văzut apărând o întreagă gamă de procedee noi, unele mai ingenioase decât altele. Se numesc textile artificiale acelea care au la bază produse naturale, cum ar fi celuloza și textilele sintetice, care se bazează doar pe chimie. De o parte, mătasea artificială; de cealaltă parte, nylonul.

Înflorirea acestor produse este considerabilă și tinde, din ce în ce mai mult, să înlocuiască produsele naturale. Aceasta este o evoluție nor

99 Joseph-Marie Jacquard (1752—1831), mecanic francez, a realizat între 1804—1808 mecanismul de comandă automată individuală a ițelor, ceea ce a permis obținerea unor țesături ou desene complicate -și variat colorate, (n.tr.)

100 Cuvînt englezesc însemnînd țesut în casă. Este vorba deci de stofe lucrate de țesătoare acasă la ele. (n. tr.)

Mală despre care nu-i cazul să discutăm. Puțin interesează dacă mâna sau mașina sunt în cauză, dacă rezultatul nu este o jignire adusă bunului gust. Dacă industria textilă inundă piața cu produse vulgare în culori tipătoare, acest lucru se întâmplă, după cât se pare, pentru a le valorifica mai bine pe celelalte, mai rafinate și desigur mai scumpe. Descoperim aici ingeniozitatea atât de condamnilă a industriașilor care, pentru a-și susține mărfurile costisitoare, produc mărfuri urâte, la un preț de nimic. Producția contemporană s-a adaptat imperativelor epocii doar în sectorul țesăturilor prețioase, în special a brocarturilor și de aceea unele cartoane au fost solicitate câteodată unor artiști de valoare. Un Raoul Dufy a lucrat pentru fabricile de mătăsuri din Lyon. Ca întotdeauna, avem dreptul să ne întrebăm de ce produsele ieftine sunt excluse de la o asemenea favoare.

DESPRE ȚESĂTURILE IMPRIMATE

Și aceasta ne aduce la țesăturile imprimată, încă din secolul al XVIII-lea, apar pânzeturile imprimate, în special ere toanele de Jouy. Realizări mai ușoare, cu jocuri de culori, ele vor cunoaște dintr-odată o faimă care nu se va

dezminți, iar țesătura imprimată va rămâne vedeta producției textile. De data aceasta, fabricanții se vor abate de la vechea regulă, poate și fiindcă există prea puține modele de copiat și se vor lansa cu îndrăzneală în confecționarea noutăților. Moda spunându-și și ea cuvântul, noutatea va deveni pivotul politicii lor, căci moda influențează mai ales producția. Aportul mobilierului este cu mult mai redus. Nu se mai acoperă de loc pereții cu țesături costisitoare, iar țesăturile imprimate servesc numai pentru perdele sau pentru fețe de mese. Husele fotoliilor și ale scaunelor sunt de obicei din țesături unicolore și n-au nevoie de niciun comentariu.

Moda rămâne deci vedeta. Gândindu-se mai ales la toaletele de vară, fabricanții s-au dovedit darnici în culori și desene de efect. Cum se spune în mod obișnuit ni le vâra sub ochi și nu întotdeauna bunul gust precumpănește.

Pentru a o dovedi, trebuie plasată aici anecdota acelui juriu însărcinat să aleagă țesături imprimate pentru a reprezenta industria textilă într-un pavilion al unei expoziții în străinătate. După ce a văzut defilând numeroase eșantioane, din care niciunul n-a fost reținut, juriul descoperi, întâmplător, părăsite într-un colț, țesături care-i câștigă pe loc adeziunea. Și iată-i pe toți membrii juriului extaziați. Și punând întrebări direcției, pentru a încerca să înțeleagă motivele acestei atitudini, li se răspunse cu o strâmbătură de nemulțumire.

— Sunt țesături destinate negrilor din Africa.

— Și celelalte pe care ni le-ați arătat, nu le trimiteți în Africa?

— Nu, negrii nu le vor.

Pe un ton care spunea limpede că nu era apreciat nici gustul negrilor nici acela al juriului.

Sărmanele femei albe care îmbracă tot ce li se prezintă, de teamă de a nu fi în fruntea luptei la competițiile pasionante ale modei! Noutatea este singurul

lor criteriu.

Și sărmanii bărbați albi care, din ce în ce mai mult. Se supun orbește modei și, lipsiți de simțul ridicolului, etalează cămăși ilustrate cu toate monumentele unui oraș, sau plimbă detalii geografice ori istorice pe cravata sau pe batista lor! aceasta este o modă adusă din America și se știe că, în acest domeniu, americanii sunt neîntrecuți. Dar putem regreta că europenii îi imită atât de ușor.

Serigrafia a ajutat cu prisosință la propagarea țeșăturilor imprimate. Atâta vreme cât rămâne meșteșugăresc, procedeul are marele merit de a putea produce bucăți unice. O calitate apreciată sus și tare de toți cei interesați deoarece, dacă este la modă de a ne declara solidari cu anumite grupuri sociale, dacă nu chiar cu întreaga omenire, ne place tot atât de mult să ne deosebim, chiar numai în ce privește exteriorul, de toți ceilalți indivizi.

Odinioară, meserie fără pretenții, familiară tuturor popoarelor pământului, țeșutul de mână, învins de mașină în țările din Occident, a fost promovat drept meserie de artă, datorită străduințelor întreprinse de școlile din diferite țări pentru a-l repune la locul de cinste. Dar succesul n-a corespuns așteptărilor. Desigur, s-au văzut perdele, fețe de masă, batiste, chiar stofe de îmbrăcăminte țeșute, ca pe vremuri, de mâini răbdătoare. Aceste lucrări, adesea ireproșabile, sunt pe deasupra de o trăinicie care

Sfidează timpul. Ceea ce, departe de a le servi, este împotriva lor, căci omului de astăzi îi place schimbarea. Și de ce ar cumpăra un produs, neapărat mai scump, când, în ceea ce îl privește, nu vede nicio deosebire, așa cum nici musafirii săi nu ar vedea de altfel, fapt care l-ar lipsi de plăcerea de a-i surprinde?

DESPRE BRODERIE

Omul a început să brodeze, folosindu-se de un spin vegetal, sau de un os de pește, și acest lucru ne dă o extraordinară idee despre gustul îndepărtaților noștri strămoși pentru podoabe. Lâna, inul și bumbacul au fost puse la contribuție succesiv. Chinezii, care au cultivat „firul divin” cu 1200 de ani înaintea erei noastre, îi adăugară mătasea. Toate popoarele vechi au practicat meseria brodatului: babilonienii, asirienii, perșii, grecii, etruscii și romanii, în sfârșit Bizanțul, unde a cunoscut o faimă foarte mare. Țările Occidentului n-au cunoscut această meserie decât mai târziu, în evul mediu și, la început, lucrările lor sunt mai curând grosolane. Dar Renașterea va însemna o perioadă de strălucire fără seamăn. Bărbați și femei rivalizează între ei pentru a ști

cine se va putea fãli cu toaletele cele mai bogat brodate. Apoi începe declinul. Vorbind despre broderie, Emile-Bayard scria în 1923: „*Vrcând calvarul Frumuseții adevărate, putem studia în modul cel mai avantajos mijloacele de a o descoperi*”.

În zilele noastre, broderia s-a menținut la odăjdii, costumele de gală și rochiile de seară. Acestea sunt îndeosebi lucrări specific artizanale, care nu vădesc prea mult rafinament. Broderiile bisericești se conformează, ce-i drept, curentului de renovare care însuflețește Biserica catolică în sensul simplificării. S-a renunțat la patrafirele greoaie, pline de fire de aur și ilustrate în mod prețios cu imagini moralizatoare. Broderiile uniformelor reproduc modelele vechi, pe care nimeni nu se gândește să le modernizeze și numai croitorii mai inventează, din când în când, rochii care acordă o mare importanță broderiei, fie servindu-se de produse manufacturate, fie impunând un desen care, brodat de mână, va avea eleganța supremă a unicatului.

Broderia populară dăinuie în câteva țări ale Europei, bunăoară în Ungaria și în Balcani, unde tinerele fete – cel puțin acelea care rămân credincioase vechilor tradiții – muncesc ani întregi pentru a împodobi, cu broderii frumoase, rochiile lor de mireasă, visând fără îndoială la alesul pe care nu-l cunosc încă.

Unele țări, printre altele Germania și Elveția, practică și acum broderia decorativă. Artiștii manifestă interes față de aceste lucrări. Compozițiile lor, unde apar bucuros imagini și texte, își găsesc ușor locul pe câte un perete. Nu trebuie confundate aceste lucrări, adesea foarte onorabile, cu produsele de broderie executate de mașini, broderii cu pretenții artistice, a căror virtuozitate egalează prostul gust. Găsim atât reproducerea unui tablou de Rubens ca și pe aceea a unei gravuri vechi, cu texte în sprijinul lor. Este înspăimântător. La fel de

însălmântător ca și broderia, care a trecut în rândul lucrărilor de mână făcute de doamne.

Doamnele care-și folosesc astfel mâinile, fără îndoială pentru a lăsa mai bine spiritul să vagabondeze, cel puțin așa nădăjduim, nu fac niciun efort de creație. Ele se mulțumesc să lucreze pe canava, care are un desen de reprodus, așa cum l-au ales. Există prăvălii specializate în astfel de orori.

Sortimentul este variat. Se găsesc pe această canava câini și pisici, castele și peisaje, fabule și tablouri, flori și fructe. Lucrările terminate vor eșua sub formă de perne pe un divan sau pe un fotoliu. Spre consternarea oamenilor de gust.

DESPRE DANTELA

Suntem înclinați să numim dantelele vechi, prin definiție, ca și cum nu ar exista altele. Și ne reamintim de niște doamne afectate, încremenite în respectabilitate: „arsenic și dantelă veche...”

De fapt, dantelele au pierdut mult din trecerea lor. Lucru curios, ele nu se pot fãli că se pierd în negura vremurilor. Dacă voalurile și muselinele au îngăduit femeilor din antica Grece să-și arate farmecele rămânând totuși acoperite, adevărata transparență nu apare decât la sfârșitul secolului al XV-lea. Primele dantele au fost fireturile, de unde s-a născut pasmanteria cu ceaprazurile, panglicile, cordoanele, șireturile, franjurile, canafurile, ciucurii, colăceii, epoleții, șnururile, paietele sale și alte ornamente pentru uniforme militare, costume de teatru sau veșminte sacerdotale, fără a uita contribuția sa la decorația casei, care se reduce din ce în ce.

Nu ne mai putem închipui că a existat o vreme când bărbații erau mai amatori decât doamnele de această „broderie ajur”, cum este denumită la început. Nu se

povestește oare că scânteietorul Cinq-Mars¹⁰¹

căruia Richelieu puse să i se taie capul, lăasă trei sute de perechi de garnituri de dantele-gulere, manșete și garnituri de cizme? N-avem decât să privim la portretele epocii pentru a constata cât de mult s-au gătit bărbații cu dantele.

Rămân dantelăresele, unele lucrând cu acul, altele cu fusul, și lucrurile lor de mână, întotdeauna de o finețe admirabilă, au devenit, prin forța împrejurărilor, produse de lux. Cine mai poartă astăzi lingerie brodată de mână? Cine întrebuințează o lingerie de masă atât de costisitoare? Sau batiste? Pe ici, pe colo, se mai păstrează câte o piesă prețioasă. Fără a te servi de ea. Sau se etalează pe o mobilă, nu fără a pune deasupra o cupă sau un bibelou.

Dacă dantela supraviețuiește, ici-colo, aceasta se datorează numai producției mecanice.

Din când în când, capriciul unui croitor împodobește o femeie cu o rochie străvezie, toată în dantelă, mai sugestivă decât voalurile și muselinele. Dar, pentru a realiza astfel de rochii, nu se mai recurge de loc la lucru manual, prea costisitor, și trebuie să fim de acord că mașina își îndeplinește foarte bine sarcina.

Dantela lucrată de mână n-a evoluat, și aici stă toată problema. Producătorii condamnă dantelăresele la reproducerea permanentă a acelorași modele, cu dorința expresă de a le da acea patină veche, socotită absolut necesară. Ce se poate aștepta de la astfel de concepții? O artă, sau o meserie de artă, care nu evoluează este condamnată să piară și iată de ce, practic vorbind, dantela este moartă.

101 Henri Coiffier de Ruzé, marchiz de Cinq-Mars (1580—1642), favoritul regelui Ludovic al XIII-lea, mort pe eșafod împreună cu Thou, pentru că a conspirat împotriva lui Richelieu, (n. tr.)

DESPRE ÎMPLETITURI

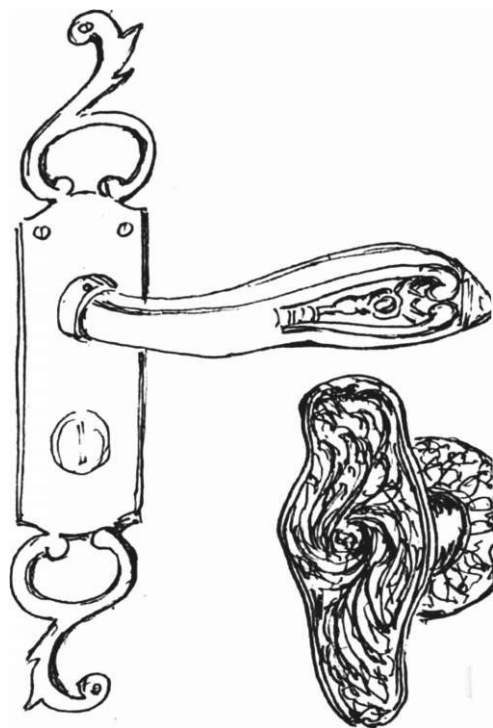
Este oare o cutezanță de a adăuga împletiturile tuturor artelor firului? Munca, bazată pe împletituri, nu este lipsită de o anumită analogie. De altfel, subiectul nu necesită comentarii lungi.

Împletitura, care își are obârșia în cea mai îndepărtată antichitate, a rămas foarte funcțională, evitând astfel să cadă în fanteziile decorative, care au dăunat multor altoi meserii. Împletitorii de astăzi nu sunt mai puțin pricepuți decât predecesorii lor, și acesta este un elogiu frumos, dacă ținem seama de finețea multor lucrări străvechi. Un singur pericol îi pândește virtuozitatea. Atâta vreme cât fabricanții vor întrebuința răchita sau ramura de palmier pentru a face obiecte folositoare, perfect adaptate unor anumite necesități, totul va merge bine și formele vor fi, adeseori, foarte plăcute. Să nu cadă însă în extravagănță, de pildă un bar în împletituri ori o lustră...

CAPITOLUL XVI consacrat artelor focului

Eu unesc metalele și viața vegetală cu luminile boitelor înstelate. Eu sunt soarele de alamă, sufletul însuși al alianței. Și eu sunt acela care creez unitatea dintre suflet și «trup, plantă și astru, atunci când ard pe marile înălțimi ale flăcării eterne, imagine a nemuririi. Focul.

HENRI BOSCO

DESPRE ARAMA ȘI BRONZ

Arama este primul metal de care s-a servit omul. A fabricat imediat din ea numeroase obiecte și de atunci n-a încetat să tot fabrice. Dar arama este un metal prea puțin dur, de aceea omul a căutat și a găsit foarte curând aliaje care să-i îngăduie a-l întări. În felul acesta, bronzul apare încă din preistorie. Cu spade de bronz s-au înjunghiat grecii și troienii în timpul războiului din Troia. Se știe că lucrurile n-au rămas în acest stadiu, iar omul a perfecționat mult mijloacele de a-și masakra aproapele.

În gospodărie, arama a domnit regește, timp îndelungat. E de ajuns să reamintim *cratițele de aramă care sunt întotdeauna podoaba și mândria strălucitoare a bucătăriilor noastre*, după cum ne spune Paul Bouillard.

Ele nu sunt singurele care strălucesc, li se adaugă căzănele, câni, vase cu jăratec pentru încălzitul paturilor, ceainice și ibrice. La drept vorbind, această risipă de vase de aramă nu mai e la modă. Încetul cu încetul, arama a fost înlocuită, astfel că astăzi toate ustensilele de uz curent au devenit obiecte de colecție, expuse ca atare. A trecut vremea când arămarii s-au făcut cunoscuți prin lucrări remarcabile. Locuitorii din

Dinant¹⁰²

Și rivalii lor adăpostiți pe celălalt mal al Meusei, aceia din Bouvignes, se distinseseră într-atâta încât lucrările lor fură numite dinanterii. A fost o meserie de artă aleasă, astăzi căzută de fapt în desuetudine, dar al cărei prestigiu a rămas destul de mare pentru a face să trăiască o industrie de falsă dinanterie. Sunt produse ștanțate la mașină, de o utilitate îndoielnică și întotdeauna de un prost gust excesiv. Deși descoperim jardiniere, suporturi pentru umbrele, fărâșe, clești, foaie, suporturi pentru buștenii din cămin, dispozitive dințate pentru coase, decorate generos cu figuri, marile succese ale acestei puternice industrii se afirmă în farfuriile care se agață pe pereți, împodobite cu diferite subiecte, ca de pildă reproducerea scipitoare a unui tablou vechi sau portretul unui pictor celebru. Cu care să poți satisface și gusturile cele mai absurde. Există magazine destinate exclusiv comerțului cu aceste orori.

Ca și arama, bronzul este într-un declin categoric. Dacă și-a păstrat puterea asupra clopotelor, el nu mai servește armatele, de când nu le mai furnizează tunuri înflorate cu embleme și legende, așa cum era acel *ultim argument al regilor* (*ultima ratio regum*) pe care Ludovic al

102 Oraș din Belgia (Namnr), situat pe malurile râului Meuse ale cărui cazangerii, denumite „dinanterii”, după numele orașului, produc obiecte care se bucură încă și azi de reputație, neîntemeiată însă din punct de vedere artistic, (n. tr.)

XIV-lea le înscrisa, nu fără de temei, pe regalele sale guri de foc.

Afară de întrebuințările militare, larg răspândite, cei vechi s-au servit de bronz în scopuri artistice, grecii și romanii turnară primele statui, iar ultimii mai adăugară coloana comemorativă, în întregime acoperită cu basoreliefuri. La care trebuie să mai adăugăm lucrările cu totul remarcabile ale etruscilor.

Dacă toate popoarele par să aibă gustul de a ridica statui oamenilor mari, gust care a putut fi îndrumat chiar de cei interesați, bronzul a contribuit în mod larg la dezvoltarea acestui obicei. Astfel, mania de a ridica statui oamenilor mari sau, mai exact, unor personaje considerate ca atare, n-a încetat de a se manifesta în țările Occidentului. Nici pe departe n-au fost expresia sentimentelor tuturor. Când, la Paris, un Ludovic al XV-lea călare, flancat de patru figuri alegorice, fu înălțat pe actuala Place de la Concorde, un poet anonim scrisese pe soclu:

O, frumoasa statuie! O, frumosul piedestal! Virtutea-i la picioare, iar Viciul e pe cal!

Și acesta nu-i desigur unicul monument comemorativ care a fost stigmatizat... Secolul al XIX-lea, foarte amator de ostentație, văzu răsărind multe statui, în mare parte urâte, iar altele cu totul ridicole. Bronzul a servit și el la numeroase lucrări somptuoase. În marile orașe, porți monumentale, grupuri decorative.

Felinare și lampadare aveau drept scop să înfrumusețeze decorul urban. Uneori, pentru a părea mai bogat și mai frumos, i se adăuga poleirea cu aur. La Paris, podul Alexandru al III-lea, produs al acelei epoci fastuoase, stă mărturie că splendoarea nu merge mână în mână cu frumusețea.

Porțile de bronz nu mai sunt decât o amintire.

Desigur, încercări contemporane, cum sunt acelea ale lui Mataré la catedrala din Köln, merită atenție. Ele evită, și asta este mult, prostul gust al secolului precedent, fără însă a fi atins totuși măiestria pe care un Ghiberti¹⁰³

O afirmase în epoca sa în mod desăvârșit.

Bronzul, devenit un articol de lux, nu mai este întrebuințat decât pentru cercevele la uși și ferestre; cercevele fără ornamente de niciun fel. Dar este înlocuit din ce în ce mai mult cu aluminiu. Întrebuințarea acestuia nu provoacă barem nicio calamitate estetică și este mult.

MONEDE ȘI MEDALII

103 Lorenzo Ghiberti (1378—1455), sculptor italian din școala florentină, reprezentant al Renașterii timpurii. A executat mai multe porți creînd. printre altele, basoreliefurile pentru poarta estică a bisericii din Florența, numită de Michelangelo Poarta paradisului, reprezentînd pe zece panouri teme din Vechiul testament, (n. tr.)

Monedele, medaliile și medalioanele, deși aparțin aceleiași tehnici – basorelieful în miniatură – sunt de o utilitate foarte diferită și acesta este motivul pentru care li se acordă un interes foarte deosebit. Când ți-e portofelul gol, este firesc să fii mai preocupat de valoarea acestor curioase jetoane decât de aspectul lor estetic. Înseamnă că, problema nemaipunându-se, nu o mai percepi? Ei bine, nu, să zicem că nimănui nu-i pasă. Aceste mijloace vulgare de schimb nu interesează pe nimeni dincolo de funcția lor. De ce această nepăsare? Unele țări bat monede frumoase, pe când altele tind spre cea mai plată banalitate. Dar faptul că observăm aceste deosebiri dovedește că totul nu este pierdut.

Aceleași observații se impun pentru iconițe sau pentru medaliile de recunoștință. Ele au parte de destinul comun al monedei. Când corespund misiunii lor, se crede că totul s-a spus și, în consecință, ne dezinteresăm de rest.

În zilele noastre, singurul efort cu tendință artistică se îndreaptă spre medalia comemorativă. Cât despre timpurile moderne, prima e din anul 1439. Ea este opera lui Pisanello¹⁰⁴

Și îl înfățișează pe împăratul Ioan Paleologul¹⁰⁵. A fost o vreme când, în afară de personajele socotite demne de acest omagiu, toate evenimentele de oarecare însemnătate erau comemorate printr-o medalie, și nu numai evenimentele fericite, dar și o catastrofă sau un

104 Pe numele sau adevărat, Antonio di Puccio di Cerreto (înainte de 1305—1455 sau 1456), pictor și medalior italian. Ca medalior a realizat numeroase capodopere ale genului, remarcabile prin desenul pur și sugestiv și prin noblețea expresiei (Ioan Paleologul, Lionello d'Esté, Sigismondo Malatesta etc.) (n. tr.)

105 Unul din membrii familiei bizantine cu acest nume, care a dat mai mulți împărați ai Orientului între 1250 și 1453. (n.tr.)

atentat. Satira își spunea și ea cuvântul și, bineînțeles, politica. Calicii care se răsculasera împotriva politicii lui Filip al II-lea¹⁰⁶

Nu purtau ei o medalie împodobită cu o legendă mai degrabă paradoxală: „*Cu totul credincioși regelui, până la a cerși*”¹⁰⁷. Această monedă a dispărut, cum a dispărut și gravorul care șlefua medaliile cu dalta, de pe urma căruia s-a născut acea expresie atât de tipică modelelor vechi.

În zilele noastre, medaliorul – dar mai merită el acest titlu? – se mulțumește să modeleze în lut un medalion care este redus mecanic la dimensiunile dorite. Execuția a devenit așadar un procedeu industrial. Pentru a preîntâmpina acest lucru, ar trebui ca medaliorul să graveze el însuși matrița. Unde este artistul care mai are răbdarea de a întreprinde o asemenea muncă? și trebuie s-o spunem, cine oare ar aprecia aceasta strădanie? Omul secolului al XX-lea nu mai este sensibil la astfel de subtilități. O medalie servește să cinstească pe cineva sau să-i răsplătească meritele și, odată această acțiune îndeplinită, restul nu mai are importanță.

Am ajuns la acest punct. De altfel, într-un sector vecin, se manifestă același fenomen. Este de ajuns să ne gândim la cupe, recompense obligatorii ale competițiilor sportive. Sunt printre ele unele celebre. La începutul secolului, cupa Gordon-Bennett¹⁰⁸

106 Rege al Spaniei (1556—1508). În timpul domniei lui a avut loc așa-numitul „război al calicilor” din Țările de Jos. Calicii erau de fapt nobili și săteni răzvrățiți, care luaseră calea mării spre a scăpa de asupritorii spanioli, (n. tr.)

107* Paradoxală căci de fapt cerșetorii luau calea mării pentru a scăpa de asupritorii spanioli. Ei sînt cunoscuți în istorie sub denumirea de „calicii mării”, (n.tr.)

108 James Gordon Bennr.lt (1795—1872), ziarist și editor american, fondatorul ziaului New York Herald Tribune, care a dotat un t*r.portant concurs sportiv internațional de tenis cu o

Era obiectul de discuție al presei mondiale. Astăzi, avem cupa Davis, pe care concurenți ireverențioși o denumesc salatăieră. Aceasta spune tot. Cupele au o valoare simbolică. Ele subliniază o izbândă. Orice societate sportivă, care se respectă, se mândrește cu posesiunea unuia sau altuia din aceste trofee și nu este rar să găsim chiar și o serie întreagă din acestea, rânduite cu grijă în localul clubului. Din nefericire, aceste obiecte dizgrațioase, produse în serie, sunt de o banalitate dezamăgitoare. Și întotdeauna ajungem la aceeași constatare. Îndată ce un obiect are un scop utilitar, ne dezinteresăm de aspectul său estetic și preocupările de acest fel par a fi rezervate lucrurilor lipsite de orice folos. Ciudat, nu este așa?

DESPRE FIER

Fierul și-a datorat succesul său milenar calităților sale de duritate și deși, în cursul secolului al XX-lea, alte metale sau aliaje îi fac o concurență aprigă, el rămâne totuși metalul cel mai răspândit și cel mai popular.

Pe plan artizanal, el este încredințat unui maestru a cărui meserie a luat de multe ori aspectul de simbol: fierarul, meșteșugarul oarecum vrăjitor, care face să țâșnească dintr-o feerie de scântei forma pe care a conceput-o. De la Hefaistos și Vulcan, el este un personaj care a rămas popular.

Feroneria a fost multă vreme o auxiliară importantă a arhitecturii. Nu numai de ordin utilitar, ca bunăoară chei, broaște, zăbrele și bare, dar ne gândim la admirabilele balamale care împodobesc porțile anumitor catedrale gotice și la grilajele impozante sau grațioase care precedau cutare construcție sau împrejmuiau cutare piață publică: la Paris. Notredame și Palatul de Justiție, la Viena, Belvedere, la Nancy, în piața Stanislau, unde triumfă Jean

Lamour.

Acest gust s-a pierdut. Grilajele s-au menținut în secolul al XIX-lea în jurul câtorva edificii publice și al statuiilor, ca și cum ne-am fi temut să nu evadeze, dar erau grilaje fără niciun farmec și în cele din urmă au fost îndepărtate încetul cu încetul.

Numai câteva țări meridionale, între altele Spania și Portugalia, au păstrat gustul zăbrelelor și al grilajelor. Amintire a Orientului credincios Islamului? Cine știe dacă, la început, simțul proprietății n-a fost mai important decât gustul estetic al proprietarului?

Primele încercări de reînnoire datează de la începutul secolului al XX-lea, datorită campionilor „modern style”-ului. Dar, așa cum Henry Clouzot observă cu multă dreptate: „*«Modern style» a fost o greșeală generoasă. Ar fi pueril s-o negăm*”. Sub pretextul de a se elibera de formele trecutului, fierul a avut de suferit cele mai grave extravagante. Și în acest fel s-au descoperit virtuoși extraordinari ai ciocanului care, nemulțumiți de a stiliza flori în arabescuri chinuite, au ajuns în cele din urmă la un realism uluitor, forjând trandafiri, frunze, crengi, chiar și lupte de cocoși cu toate penele înfoiate. Nimic nu le oprea ardoarea. Ghirlande de flori se înșirau în jurul lustrelor, un trandafir escorta o călimară și o creangă înfrunzită servea la sunarea clopoțelului.

Din fericire s-a renunțat la aceste nebunii și fierul nu mai este de loc întrebuințat în exterior, decât pentru a da alură unei întreprinderi bancare, ce nu s-ar putea dispensa de grilaje; sau, în interior, când vrem să dăm o notă paseistă, pentru a îndeplini rolul de element decorativ ca, de pildă, un lampadar, o jardinieră, o lampă și chiar o lustră. Rezultatele sunt jalnice. O tijă de fier forjat, lucrată cu pricepere în torsadă, se armonizează cât se poate de prost cu o lampă electrică, chiar dacă este ascunsă printr-un abajur de pergament decorat cu motive vechi.

În toată această harababură, doar suporturile metalice pentru lemnele din cămin nu sunt ridicole. Și li se întâmplă chiar să susțină bușteni autentici. Asta nu înseamnă că aceștia sunt destinați arderii. Ar fi să abuzăm de scara posibilă a aberației, că-ci acești bușteni autentici sunt uneori înzestrați cu o lumină pâlپătoare de culoarea jăraticului și se mulțumesc să dea iluzia unui cămin care lipsește. Dezolant!

*

Despre alte metale nu-i mare lucru de spus. Numai cositorul s-a menținut într-un fel mai vizibil. Vai! aceasta spre a nu arunca pe piață decât imitații de talere, stacane și ale obiecte antice. Singura calitate a acestei producții este că ea nu aspiră la nicio originalitate, și cu atât mai

bine, întrucât aceste obiecte nu mai sunt de uz curent. Imitația, oricât ar fi de condamnabilă, este totuși de preferat variațiilor ciudate pe o temă veche, căci ea reproduce forme care au fost excelente atunci când viața le însuflețea, dar care au devenit lucruri moarte.

CAPITOLUL XVII

Unde se vorbește numai despre lucrări imprimate imprimăria este artileria gândirii.

RIVAROL

DESPRE ACTELE ADMINISTRATIVE

În al său Compendiu tipografic, Marius Audin scrie aceste rânduri atât de juste: „imprimăria este o meserie foarte complexă. Ea se complică în fiecare zi și mai mult,

pe măsură ce se multiplică tehnica graficii, pe măsură ce pătrund în atelier mașina și perfecționările neîncetate pe care le atrage după sine”.

Nimic nu este mai adevărat. Dar acesta nu este decât un aspect al problemei. Mai există un altul, mai însemnat, și anume aspectul său social. Trebuie într-adevăr să ne convingem de această evidență: hârtia imprimată a devenit unul din stăpânii civilizației rasei albe, așteptând să le supună pe celelalte. Nimic nu se mai face fără hârtie. Este imposibil să te naști ori să mori, cel puțin oficial. Și toate actele de o importanță socială sau economică sunt reglementate, sancționate, confirmate de acte fatidice: convenții, acorduri, angajamente, contracte, plăți, transporturi, testamente... La aceste documente, devenite indispensabile, se adaugă masa imprimatelor publicitare care laudă, invită, conving, solicită sau pledează, rând pe rând, pentru obiectele cele mai diferite: produse, mașini, plasamente, spectacole, călătorii, expoziții, opere de binefacere...

În sfârșit, imprimatele administrative merită o atenție specială. De ce sunt de obicei urâte? Se cunoaște refrenul. Ele sunt rezultatul adjudecărilor și, din spirit de economie, prețul scăzut trece înaintea oricăror alte considerente. Încă puțin, și se va evoca echilibrul bugetar al Statului! Cine cunoaște felul în care sunt administrați banii publici, această pretinsă preocupare de economie îl va face să surâdă.

S-ar putea socoti lucrul lipsit de importanță. Ei bine, nu! El are mai multă însemnătate decât ne închipuim. Toată lumea primește acte oficiale și unele din ele nu sunt întotdeauna plăcute. Nu spuneți, strâmbând din nas, că puțin vă pasă de aspectul declarației voastre de impozit. N-aveți dreptate. Dacă ar fi fost plăcută ochiului, clară, ușor de înțeles, nimeni nu spune că ați completa-o cu entuziasm, dar poate bombănind mai puțin. Și nu sunt

numai declarații de impunere. Administrația imprimă multe alte acte și unele din ele sunt chiar foarte apreciate de muritorul de rând. Ați ghicit, este vorba de bancnote. Altele fac bucuria numeroșilor colecționari, acestea sunt mărcile poștale.

DESPRE BANCNOTE, MĂRCI POȘTALE ȘI DESPRE TELEGRAME

Bancnotele, trebuie s-o recunoaștem, nu contează în spiritul posesorilor lor, și chiar în spiritul altora, decât pentru valoarea înscrisă pe ele. Sunt trambulinele numeroaselor dorințe și a multor evadări și nimănui nu-i pasă de rest.

Institutele de emitere au o preocupare majoră, aceea de a evita falsificările. În acest scop, iau infinite precauții. Gravura, tiparul și hârtia colaborează pentru a deruta pe ingeniosul falsificator, a cărui pricepere ar putea reuși să confere o valoare, așa cum fac și ele, unor simple bucăți de hârtie. Vinietele au neapărat un desen complicat. Unele țări au luat obiceiul de a face să figureze pe ele personaje istorice. Această modă n-are nimic criticabil, cu toate că alegerea celor desemnați poate uneori să surprindă. Când alegoriile sunt puse la contribuție, rezultatul este cunoscut dinainte și academismul va furniza modele care nu se uzează. Dorim din toată inima să ajungem să avem artiști care ar avea oarecare originalitate... Firește, soarta bancnotelor este să circule, dar cine știe, le-am regreta poate mai mult dacă ar fi înzestrate cu oarecare farmec...

Marca poștală s-a născut în Anglia, la mijlocul secolului al XIX-lea și, de atunci, ea a cucerit lumea. Foarte repede, a stârnit interesul colecționarului, un particular pe care La Bruyère l-ar fi acceptat cu siguranță printre *Caracterele* sale. Dacă sistemul de a franca scrisorile ar fi existat pe vremea lui. În zilele noastre, M este un personaj

foarte cunoscut, pe care îl întâlnim în toate straturile societății și pe care doar intensitatea pasiunii sale îl deosebește de ceilalți.

Există burse de schimb, firme specializate, rubrici în ziare, o presă filatelică, expoziții, până și scoli de filatelie pentru a susține marca poștală fără ca în această activitate vastă, accentul principal să se fi oprit vreodată asupra bunului sau prostului gust al acestor prețioase viniete. La început, s-au mărginit să le orneze cu ranul suveranilor care domneau, dacă ne putem permite să ne exprimăm astfel; chiar dacă se înlocuia un împărat cu o femeie promovată republică, atunci când vicisitudinile politicii impuneau această schimbare. Dar filatelia. Căreia la început i se spunea timbromania. A luat o altfel de dezvoltare, încât guvernele au început să multiplice emisiunile, spre marele profit al finanțelor statului. A trebuit să se invente teme noi. La început a intervenit alegoria, apoi peisajele, monumentele, evenimentele socotite demne de a fi comemorate, personaje celebre și chiar unele ieșite dintr-o penumbră discretă.

Intențiile valorează adeseori mai mult decât rezultatele. Unele țări dedică un cult banalității, în timp ce altele, uneori de mai mică importanță, au cochetăria de a emite mărci frumoase. Ar fi de dorit ca acest exemplu să fie urmat. Există în lumea aceasta destui gravori în stare să se achite cu cinste de o asemenea misiune. De ce să nu-i punem la treabă?

Și dacă unele țări, credincioase unei vechi tradiții, țin să etaleze efigia domnitorului lor, de ce se recurge la o banală fotografie pentru a i se reproduce trăsăturile? Ne putem de altfel întreba, fără ca prin aceasta să comitem o crimă de lesmaiestate, dacă nu există teme mai spectaculoase. Mărcile poștale sunt solii unei țări. Ar fi indicat să li se dea o misiune plăcută.

*

Intenții artistice se manifestă și la telegramele zise de lux. Deoarece servesc a exprima urări, felicitări sau condoleanțe, ele reprezintă din partea expeditorului o atenție specială. Ar fi deci de dorit ca administrația să adauge o notă de frumusețe sentimentelor de bucurie sau de tristețe exprimate prin intermediul său. Vai, suntem adeseori tare el sparte de așa ceva!

Desigur, muritorul de rând va spune că toate acestea nu sunt de competența sa, el nefiind răspunzător de hotărârile administrației. Așa e, și nimeni nu se gândește să-l condamne pentru asta. Dar indiferența în această materie nu este de natură să schimbe mersul lucrurilor. Dacă simțul critic al cetățenilor ar fi treaz, dacă la momentul oportun s-ar ridica proteste împotriva delăsării publice, s-ar produce reacțiuni, căci aceste autorități, ori cât de mândre ar fi ele de atotputernicia lor, sunt foarte grijulii de a nu displace. Astfel că *vox populi* este răspunzător atunci când rămâne mut. O.E.D. (*quod erat demonstrandum*). Ceea ce trebuia demonstrat, cum se spune în matematică.

DESPRE TIPOGRAFIE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Un imprimat frumos își păstrează întreg prestigiul. De ce oare îl rezervăm manifestărilor cărora am vrea să le acordăm un caracter excepțional? Invitații, programe, meniuri, anunțuri, adrese omagiale?

Comercianții cu experiență au înțeles acest lucru și imprimatele lor sunt concepute în funcție de calitatea produselor lor. Un negustor de parfumuri are alte imprimate decât unul de articole de fierărie. Antetul scrisorilor demonstrează acest lucru la fel de bine ca un prospect. Clientul este mai sensibil la aceste nuanțe decât bănuiește el însuși și fiecare șovăie să arunce un prospect frumos, chiar dacă conținutul său nu trezește niciun

interes special.

Tipografia a făcut progrese atât de remarcabile, diferitele sale tehnici oferă atâtea posibilități, încât suntem îndreptățiți să ne arătăm severi față de lucrările prea neglijate.

În secolul al XIX-lea - trebuie să începem totdeauna de aici - un nou procedeu, litografia, se bucură de o mare faimă. Dar primii desenatori de afișe habar n-aveau despre lenta elaborare a unui alfabet și improvizau litere de o fantezie discutabilă. Cât de supărătoare sunt aceste exemple! Cât privește pe tipografi rămași credincioși tipografiei, cu toată frumusețea noilor litere - baskerville. Bodoni, didot - stimulați de mania de a înfăptui ceva nou cu orice preț, ei au recurs la practici necunoscute de iluștrii lor înaintași. Cea mai condamnabilă era confuzia caracterelor de litere, agravată prin apariția tipurilor de fantezie, *litere umbrite, albe și scobite, stranii și excesiv fasonate, pe care le va însoți o întreagă floră de motive în care s-a complăcut cea mai nebunească imaginație (Marius Audin).*

Această confuzie de stiluri nu se limita, se știe, numai la lucrările tipografice. Tot secolul al XIX-lea este stăpânit de ea, iar secolul al

XX-lea este departe de a se fi dezbatut de dânsa, cu toate strigătele de alarmă ale multor oameni cu bun simț.

Revoluția industrială a introdus treptat factorul timp în producție. Deviza *Time is money*¹ nu este favorabilă realizării de lucrări care cer o atenție minuțioasă. Astfel, tipografi, pentru a termina repede o lucrare, întrebuintează, cam la întâmplare, toate caracterele de litere disponibile. Dezvoltarea învățământului cerea tiraje din ce în ce mai mari. Prospectul își începe cariera sa triumfală. El este distribuit pe străzi, e lăsat în cutia de scrisori, petec de hârtie a cărei viață efemeră se va încheia în foc sau în lada de gunoi. Pentru a-l ilustra, tipograful dispune de un sortiment de viniete destinate să înfrumusețeze lucrările curente: boi, cai, mâini, coroane etc. Marile cataloage sunt ilustrate cu gravuri în lemn care reproduc exact obiectele prezentate, dar rezultatul rămâne

negativ. Clișeul industrial va înlătura lemnul gravat. Se va inventa linotipul, această minune, rotativa... Nu-i nimic de făcut. Prostul gust, bazat pe anarhie, domnește în toate sectoarele. Cartea de la sfârșitul secolului al XIX-lea dovedește acest lucru cu prisosință și cartea reprezintă aristocratul tipografiei.

Nici efortul de reînnoire al lui William Morris, axat în mod curios pe gotic, nici acela prea fantezist al „modern

styleului”, cu toate stră

249.1 Iri engleză în original: timpul este bani. (n.tr.)

Daniile lui Eugène Grasset și Georges Auriol, n-au fost convingătoare. N-a prea rămas mare lucru din „revoluția tipografică”, această absurditate vizuală, ridicată în slăvi de F.T. Marinetti în *Culegere de poezii și Cuvinte în libertate* și din care *Caligrame*-le lui Guillaume Apollinaire ne oferă un exemplu edificator. Ceea ce rămâne este condamabil: abuzul, în mijlocul unui text, de cuvinte compuse din majuscule, pentru a le scoate și mai bine în evidență (acest procedeu cucerise poezii, dar tinde să dispară); compoziția verticală, o erezie încă la modă în tipografiile publicitare.

DESPRE ANUMITE EVIDENȚE

De atunci, bunul simț și-a redobândit superioritatea. Totuși, nici pe departe gustul n-a câștigat de pe urma acestei victorii. Această critică nu se aplică unor țări – Germania, Elveția, Austria – care imprimă cu același gust sigur un simplu prospect sau o lucrare prețioasă. Aceasta nu se întâmplă nici în Belgia, nici în Franța, țări unde s-a

ajuns să se stabilească o deosebire între arta de a imprima și o imprimare de artă, această ultimă calificare fiind rezervată lucrărilor executate așa cum ar trebui să fie toate. Pentru lucrările care cer stil, eleganță, originalitate, tipografia este înlocuită prin atotputernicul desen. Dacă cel care imprimă își găsește mulțumirea într-asta, tipograful se vede retrogradat la un rang secundar. Dar nu este el oare marele vinovat?

În numeroase tipografii, lucrările sunt încredințate atelierului fără ca să se fi stabilit o machetă. Maistrul se descurcă și el cum poate și deseori însuși clientul furnizează indicațiile necesare, ceea ce nu este de loc rolul său.

Nici chiar cartea nu se bucură întotdeauna de grija cuvenită. Într-un raport, datat din 1950, se putea citi: „Juriu? preocupat de îmbunătățirea calității producției tipografice, a constatat că aspectul estetic al cărții nu ocupă, în general, locul care îi revine. Începând de acum, el invită pe tipografii și editorii belgieni să urmeze pilda confrăților lor străini, făcând apel la serviciile machetatorilor competenți

Unii au crezut că pot găsi o soluție în lucrul meșteșugăresc și câțiva romantici s-au reîntors la presa de mână. Nebunie curată. Cărțile vechi, de care sunt fascinați, prețuiesc, nu prin imprimarea, adesea defectuoasă, ci prin arhitectura lor. În zilele noastre, mijloacele tehnice sunt mult mai precise. Totul depinde de om. Rolul său rămâne primordial. El este paginatorul care domnește asupra mașinilor rapide ca și asupra plumbului inert. Comparați un ziar cu un roman obișnuit, confrunțați o carte de buzunar și o ediție de bibliofil, și veți trece de la senzația, voit brutală, la stilul cel mai rafinat.

Odinioară, marii tipografi au devenit celebri prin arhitectura cărților lor. Astăzi, urmașii acestora sunt mai înainte de orice industriași care, absorbiți de afacerile lor,

nu au decât un interes mediocru pentru latura estetică a întreprinderii. Datorită perfecțiunii materialului lor. Sunt siguri că vor efectua un lucru corect și asta le ajunge. Dimpotrivă, trebuie să-i facem să înțeleagă că asta nu-i suficient. În acest domeniu, ca și în toate celelalte, numai exemplul este rodnic. Un mare pas s-ar fi realizat, trebuie să repetăm, dacă autoritățile publice s-ar gândi să facă mai plăcute ochiului comunicările care nu sunt întotdeauna agreabile spiritului, dar însuși tipograful poate să fie, ar trebui să fie, sfătuitorul clientului său, atunci când acesta este lipsit de gust și astfel de lucruri se întâmplă, e nevoie s-o mai spunem?

S-ar putea întoami o antologie uluitoare, doar cercetân3 cărțile de vizită, unde se găsesc de toate: ambiții stupide, naivitate, chiar o sclipire de nebunie, umor de asemenea, dar ceva mai rar. Ne proclamăm cu mândrie membrii unei oarecare societăți de agrement sau titularul unei slujbe subalterne, sau inventatorul unei mașini care nu cere decât să fie construită. Cutare naiv se intitulează scriitor și literat în același timp. Este cunoscută cartea de vizită, cu drept cuvânt vestită, a acelei doamne, al cărui soț răposat, inginer, care înălțase în Place de la Concorde la Paris obeliscul din Luxor¹⁰⁹

DOAMNA LEBAS de la Obelisc

Dar să salutăm pe umoristul care își însoți numele cu această recomandare:

Abonat la societatea de gaz.

109 Accst obelise — monument, de piatră monolit, specific ansamblurilor religioase ale Egiptului antic — a Cost adus de la liuxor (sat In Egipt, în apropiere de Toba) de către Napoleon I Bonaparte, după campania sa din Egipt și așezat apoi în Place de la Concorde din Paris. (n. tr.)

CAPITOLUL XVIII

Consacrat florei, faunei și unei curioase specii omenеști, colecționarul

Curiozitatea nu este gustul pentru ceea ce este bun sau ceea ce este frumos, ci pentru ceea ce este rar, unic, pentru ceea ce avem, iar ceilalți nu au.

LA BRUYÈRE

DESPRE FLORI

„Spuneți-o cu flori”, sfătuiește formula lansată de

negustori experimentați.

Ei da, dar nu oricum. Să nu vă înoredeți în acei florari pricepuți, dar în plus și sadici, care încorsetează florile cu sârmă pentru a aranja buchete înalte împodobite cu panglici și hârtie gofrată.

Firește, florile se apără ușor. Un buchet de trandafiri roșii se impune ca o certitudine, fără a omite pentru asta și alte culori, toate la fel de fermecătoare, afară poate de trandafirii albaștri, datorati geniului diabolic al horticulturilor inventivi.

Celelalte flori sunt la fel de decorative: lalelele, gladiolele, bujorii, dăliile, garoafele. Dar, atenție, deoarece superstiția nu-și pierde niciodată drepturile, nu oferiți niciodată garoafe unei actrițe; ar însemna cu siguranță că-i faceți farmece. Această interdicție se aplică la toate florile de culoare galbenă, detestate de o categorie de cetățeni, oare le atribuie - vrem să credem că pe nedrept - aluzii la posibile necazuri conjugale. Nu neglijați subtilul limbaj al florilor, dacă vreți să evitați neînțelegeri supărătoare. Ați putea oferi, de pildă, garoafe violete, pentru că ele vă plac, fără să bănuiți că vă exprimați antipatia unei persoane de care de fapt sunteți îndrăgostit lulea. Cu bujorii mărturisiti că vă este rușine de ceea ce ați făcut, iar cu anemona spuneți brutal: „Pleacă!” acesta este așadar un exercițiu plin de pericole, de aceea în *Enciclopedia științelor oculte se dau cu stăruință sfaturi „amorezaților dornici să întrebuințeze aceste dialoguri mute, de a cumpăra și unul și altul această carte și de a șterge cu creionul, de comun acord, orice interpretare dublă sau triplă pentru a nu lăsa decât una singură, foarte clară, pentru fiecare floare. Fără această măsură de prevedere, se pot crea neînțelegeri și poate chiar drame!”*

Arta florarului este o problemă de îmbinare. Ea se manifestă, în primul rând, în buchetele, coșurile, jerbele și coroanele mortuare. În general, nu avem pentru ce ne

extazia, iar eforturile urmăresc mai degrabă efectul decât căutarea armoniilor delicate. Dacă există tabuuri coloristice pentru căsătorii, sortite albului virginal cu singura toleranță a rozului palid, morții, dimpotrivă, pot fi onorați printr-un foc de artificii al culorilor.

În fața acestor probleme, adesea complicate, visăm, nu fără oarecare melancolie, la arta florală japoneză. Daisetz T. Suzuki scrie despre această chestiune: „Arta de a aranja florile nu este o artă în sensul propriu al cuvântului, ci expresia unei viziuni a vieții mult mai profunde. Florile trebuie aranjate în așa fel încât să ne facă a ne gândi la «crinii de câmp», despre care se spune că Solomon, în toată strălucirea sa, nu le egala splendoarea”. Chiar și un occidental rămâne uluit de tot ce trebuie învățat pentru a cunoaște „Glasul florilor”, după părerea sectei budiste Zen¹¹⁰, „căci pentru a cuceri cele zece Virtuți, este indispensabil de a te uni cu «Inima florilor» (Ixina-no-kjokoro) și cu «Inima Universului (...) Alegerea florilor și a plantelor nu depinde numai de acordurile culorilor și de aranjarea la care ele se pot preia. Este mai important ca ele să fie în stare de a transpune viziunea lăuntrică a artistului, care corespunde sentimentului său de universalitate”. (Gusty L. Herri gel). Și acest lucru explică subtilele compoziții ale florarilor japonezi.

Occidentalii sunt prea materialişti și prea brutali pentru a fi sensibili la astfel de rafinamente. Le rămâne să ofere mănunchiuri de flori, identice pentru a nu se înșela, iar stăpâna casei le va aranja nestingherită într-un vas. Și dacă este foarte sigură de gustul ei, se va strădui poate să nu pună decât trei, după gustul ei, ca un omagiu adus florarilor japonezi, credincioși Triadei, ce evocă pentru

110 Sectă budistă din Japonia, care preconizează ca mijloc al „aflării adevărului” și al „mîntuirii” contopirea cu Buddha prin exerciții ascetice și meditație mistică. Cn.tr.)

aceștia Totalitatea universală, adică Cerul, Omul și Pământul.

DESPRE GRĂDINA*

Putem oare să vorbim despre flori fără să ne gândim la grădinar? Adesea, el este o persoană căreia îi place meseria. Când se ocupă de o grădină de oarecare importanță, se dovedește bucuros discipolul lui Le Notre, iar lucrările sale reamintesc combinațiile savante ale maestrului. Se văd, ici și colo, foarte frumoase exemple.

Amatorul îl imită cât poate mai bine, dar nu reușește niciodată. El își consideră grădinița drept un parc. O înzestrează cu potecute absolut inutile, printre câțiva arbori piperniciți și un petec de pajiște, decorată în mod obligatoriu cu acele flori în formă de prăjitură, despre care am mai vorbit. Cel mai grav, însă, este dorința sa hotărâtă de a înfrumuseța ansamblul. În acest scop, el recurge la stânci artificiale și la o întreagă gamă de produse din ciment: mamifere, păsări sau personaje mitologice. Fără a uita pe cele mai ridicole, pitici colorați și lăcuiți, sau roaba pictată, promovată jardinieră.

Nimeni nu pare să înțeleagă calitatea unei peluze intacte, încadrată în mod simplu de arbuști și câțiva copaci. Mai bine este să sugerezi în felid acesta un colț de natură decât să maimuțărești, pe câțiva metri pătrați, formele sobre ale unei grădini după moda franceză, cadru impus unui castel construit în stil clasic”.

Dar florile artificiale?

Toate sunt de condamnat fără apel. Atâta vreme cât urmăresc – și acesta este scopul lor evident – să imite florile naturale. Blestemate fie toate aceste buchete artificiale! dacă nu iubiți florile, abțineți-vă cel puțin de a prezenta caricatura lor!

Singura excepție acceptabilă o constituie florile

artificiale care nu imită nimic, care sunt creații libere, concepute din materiale foarte diferite - fetru, mătase, sticlă, hârtie - și putând servi la unele decorații nu lipsite de fantezie. Aceasta este scuza și, poate, justificarea lor. Dar cu cât este mai sinceră simpla mușcată cățărata pe pervazul unei ferestre și care înfrumusețează cu nota ei vie o fațadă fără farmec. Și cât de fericit, sau fericită, bărbatul sau femeia, care o îngrijește cu sârguință!

DESPRE UNELE ANIMALE

Ar fi în afara subiectului dacă ne-am ocupa în aceste pagini de vânătoare sau pescuit, care au fost pentru om necesități vitale cu totul de neînlăturat și care au devenit distracții adesea crude și de un gust îndoielnic; între altele, vânătoarea marilor sălbăticiuni, rezervată amatorilor foarte bogați, vânătoarea cu hăitași cu binecuvântarea haitei, vânători cu gonaci care îngăduie personajelor de seamă de a fi socotite drept trăgători pricepuți. Trebuie trecute în aceeași rubrică, deși motivările sunt deosebite, cursele de tauri, luptele de cocoși și alte distracții asemănătoare.

Vom lăsa de asemenea deoparte vitele și curtea cu păsări. Observațiile care s-ar impune în legătură cu această chestiune ar viza numai pe prăvăliașii care sunt lipsiți de gust în prezentarea mărfii lor. Există mezelari cu vitrinele extrem de ispititoare și măcelării care sunt mult mai puțin atrăgătoare. Un măcelar care vâra o portocală într-un cap de vițel nu este, orice ar crede el, niciun decorator și niciun om de spirit.

Rămâne să studiem animalele care, pentru motive diferite, au devenit prietenii omului sau care servesc distracției sale.

Și, în primul rând. Calul, după părerea lui Buffon, „*cea mai nobilă cucerire pe care omul a făcut-o vreodată și*

așa și este. El a participat dintotdeauna la viața omului, împărtășindu-i necazurile și uneori bucuriile. Animal de tracțiune sau falnic armăsar. Maltratat sau înălțat la onoruri, ca acel aprig Bucefal, căruia Alexandru cel Mare îi închină un oraș, după ce-i făcuse funeralii mărețe. Ca și calul lui Caligula, ridicat la rangul de consul prin grația stăpânului său!

Calul a pierdut mult din importanța sa ca animal de povară. În țările industrializate, a cedat prețudindeni locul atotputernicului motor. Pentru același motiv, s-a văzut scos și din armate. Astfel, el a pierdut onoarea de a muri pe câmpul de bătaie, în schimb, însă, simulează acest lucru în filme, căci producătorii, pentru a măguli imaginația populară, foarte avidă de șarje de cavalerie, nu ar lipsi-o pentru nimic în lume de acest spectacol înflăcărat.

Calul și-a păstrat întregul său prestigiu, rasa și mândia sa pe câmpul de curse, și numeroși jucători s-au ruinat pentru el fără să-și dea seama. Și automobilul n-a discreditat, slavă Domnului, călăria, sportul cel mai nobil din câte vor fi fost vreodată, care scoate la iveală sentimente afective între călăreț și animalul încălecat, și care, în cele mai frumoase clipe, îi sudează în felul unui centaur.

Ceea ce-i mai bun în om, este trăsătura care îi apropie de câine, a spus caricaturistul Étienne Charlet, și această butadă este într-adevăr cel mai frumos omagiu care poate fi adus acestui tovarăș credincios și inteligent. S-a adaptat atât de mult omului încât participă la muncile și la plăcerile lui. Păzește turmele sau circulă în automobil. Și reușește să fie chiar caraghios. Bunăoară acele javrejucării. *Fetițele mamițichii*", la fel de enervante ca și stăpânele lor.

A intervenit vanitatea. Se cumpără un buldog de o urâtenie definitivă, din cauza pedigreeului său și nu ne pasă că nu-i de loc isteț. Acestea sunt excepții, ne-ar

plăcea cel puțin s-o credem. Există, din fericire, numeroși câini frumoși și anumite femei elegante știu să scoată din acest lucru avantaje uimitoare dar, și constatarea este încurajatoare, în acest domeniu, considerațiile estetice cedează bucuros pasul legăturilor de afecțiune care se înfiripă între om și tovarășul său.

Alt tovarăș mai discret, mai misterios, dar nu mai puțin inteligent, este pisica. Să ni-l reamintim pe Baudelaire:

Ele iau, când gândesc, nobile atitudini. De sfînși lungiți alene, în fund de solitudini, Care par că dorm într-un vis ne sfârșit.

Sunt magice scânteii pe a lor coapse fecunde Un fin nisip de aur lucește abia zărit și-n mistice pupile nedeslușit se-ascunde¹¹¹.

Acest aventurier se comportă, în casa omului, ca un personaj perfect civilizat. Este, fără nicio îndoială, animalul care ocupă cel mai puțin loc, dacă se poate spune. Mai discretă decât câinele, cu care se înțelege foarte bine dacă amândoi au învățat să se cunoască, se distinge prin atitudini armonioase. Mândră, de o frumusețe hieratică, este tovarășul recunoscut ai celor caux? lucrează în singurătate, cărora le acardă un initeixăs susținut, cu singura condiție de a face să alerge un condei pe hâirtie.

Anumiți oameni vor să-și afirme originalitatea găzduind un animal care nu-i făcut pentru viața sedentară. Nu se ține o maimuță fără oarecare neajunsuri și ce să spunem - aceste lucruri se întâmplă - de cei care se pasionează pentru un pui de leu! Este un animal fermecător, zburdalnic și plin de fantezie dar, din nefericire, crește foarte repede și, fără ca prin aceasta să devină rău, el păstrează aceleași trăsături de caracter, slujite, vai! de o putere de temuit. Asftfei inevitabila

111 Din Pisicile de Charles Baudelaire, Florile răului, ediție bilingvă alcătuită de Geo Dumitrescu. E.L.IJ. 1968. (n.tr.)

despărțire nu se întâmplă niciodată fără câteva peripeții neliniștitoare.

Mai puțin spectaculoase sunt broaștele țestoase, cobaii și șoarecii albi, care își farmecă proprietarii, pentru motive pe care rațiunea nu le explică întotdeauna.

Peștii au cucerit un loc de invidiat în interioare, de când acvariile au ajuns la modă. Odinioară prezența lor se mărginea la câțiva pești roșii învârtindu-se melancolic într-un borcan; dar, în zilele noastre, diferite varietăți de pești zburdă în rezervoare imari de sticlă, printre plante acvatice, și spectacolul este adesea fermecător. De o armonie incontestabilă.

Păsările sunt mai puțin favorizate de soartă. Papagalii, femelele lor, canarii sunt condamnați a trăi în colivii, chiar dacă acestea se deschid uneori pentru câțiva privilegiați. Chiar dacă o colivie capătă în mod excepțional dimensiunile unui porumbar, să nu uităm că ea este făcută din zăbrele.

Papagalul, cu extraordinarul lui dar de imitație, este desigur un animal curios și multe din replicile, rostite la momentul potrivit, îi atribuie merite care depășesc adevăratele sale mijloace. Dar este un subiect de distracție, ca și femela lui, cu mult mai discreta, sau

canarul, care ne desfată cu calitățile lui de oinjtăreț.

Este oare aceasta o rațiune pentru a ține închise toate aceste păsări? Ne gândim la vorbele pe care Charles de Coster le pune în gura lui Claes, tatăl lui Buhogлиндă „*Băiete, nu răpi niciodată omului sau animalului libertatea, care este lucrul cel mai de preț din lume*”.

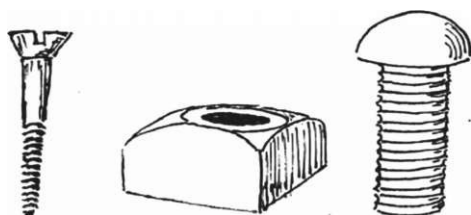
DESPRE COLECȚIONAR

Primii colecționari au fost, așa ni se spune, romanii bogați, avizi după arta greacă; dar mai cu seamă de la Renaștere încoace gustul de a colecționa s-a dezvoltat atât de mult, încât a luat în zilele noastre forme uneori neobișnuite. Colecțiile Renașterii impresionează prin caracterul lor universal, ceea ce este chiar în spiritul acelei epoci: „*Este în același timp o galerie de sculptură antică, un muzeu de pictură modernă, un cabinet de efigii, o bibliotecă și o grădină de aclimatizare* (Pierre Humbert).

Astăzi, setea de a cunoaște nu mai este elementul determinant. Colecționarul, cel adevărat, are două pasiuni majore: tema aleasă și grija de a o întreține. Pentru a da dovadă de originalitate, este în stare să-și aleagă o temă cu totul neobișnuită sau bizară. A colecționa mărci poștale, cutii de chibrituri sau inelul de hârtie al țiğărilor de foi este la îndemâna oricui. Se pot adăuga cărțile, armele, fluturii, insectele, monedele, etichetele de călătorie... Anunțurile mortuare și dopurile de sticlă se colecționează mai rar. Dar ce să mai spunem de acel încăpățânat care, cu răbdare și cu trudă, a strâns rămășițele unui tramvai, o placă sau o piuliță?

Odată scopul fixat, apare obsesia numărului. Se cunoaște frenezia colecționării port-cheilor, copoclefilia cum e denumită și ai cărei campioni totalizează, se spune, până la 50.000 de exemplare!

Dar totul nu este numărul. Atât ar mai trebui. Ceea ce contează, pentru colecționarul de clasă, este piesa rară. Prin definiție ea nu se poate descoperi ușor și costă întotdeauna scump. Gustul nu intervine cu nimic. Raritatea trece înaintea oricărei considerații și te încarci bucuros cu un știu oare obiect oribil numai să fie unic, sau presupus ca atare. Firește, trebuie să te pricepi și aici apare distanța care îl desparte pe cumpărătorul vreunei piese, garantată autentică de negustor, de cunoscătorul rafinat, care nu se lasă înșelat. Această îngâmfare costisitoare provoacă numeroase decepții, fără ca vreun colecționar să consimtă a se îndoi de competența sa.

Această calitate iluzorie a îngăduit dezvoltarea unei industrii foarte înfloritoare, aceea a falsurilor. „Un flux uriaș a inundat lumea, adăugând minciuna sa la atâtea alte minciuni. Astăzi există mai multe falsuri decât opere autentice scrie Fernand Demeure în *impostorii artei*. Și continuă: „*Cele mai bune colecții, cele mai exigente, mai vestite, conțin chiar și ele piese izbitor de înșelătoare; muzeele, cu garda lor de conservatori, de scriitori de artă, experți și oameni de meserie, nici ele nu știu să refuze ospitalitatea sălilor lor, când li se pre* &ntă o piesă *îndoielnică*”. Aceasta este destul de descurajant, dar, din păcate, adevărat. Conservatorii muzeelor se lasă păcăliți ca niște simpli particulari și foarte rar se întâmplă ca escrocheria să fie descoperită. Faimoasa tiară de aur a regelui scit Saitafannes a rămas celebră. Fără mărturisirea artizanului, autorul acestei piese considerată unică la

vreamea ei, ar constitui și acum fala Luvrului.

A-1 convinge pe cumpărător că s-a păcălit este un lucru greu. Conservatorul tras pe sfoară mai degrabă tace, în nădejdea, de altfel adesea îndreptățită, că timpul va aranja totul. În legătură cu aceasta, ne gândim la vorba unui miliardar american, după achiziționarea unui Rafael socotit fals: „*După ce va sta un an la mine, va fi autentic!*” Colectionarul, de altfel, se va strădui întotdeauna să facă acceptată drept veritabilă o piesă litigioasă. Aceasta explică prezența operelor îndoielnice în marile expoziții. Formula este simplă. Pentru a obține cutare piesă frumoasă pe care o râvnesc, organizatorii se văd constrânși să accepte cutare alta, indiscutabil, suspectă. Și una și cealaltă, decretează colectionarul cu experiență, dar nu una fără cealaltă. A fi figurat de mai multe ori într-o mare retrospectivă echivalează aproape cu un certificat de autenticitate, totul este să poți ajunge la aceasta.

Este necesar să spunem o vorbă despre aceste certificate. Pentru anumiți colectionari, ele constituie o garanție indispensabilă, prealabilă oricărei achiziții. Gustul cumpărătorului nu are nicio importanță. Este vorba în primul rând de un plasament bănesc. Îmbinat uneori și cu un ușor iz de vanitate. Vrem să dobândim cutare operă, nu pentru ceea ce reprezintă sau pentru farmecul pe care-l răspândește, ci pentru numele de care este legat. Certificatele de autenticitate, care costă foarte scump, în proporție directă cu prețul cerut, sunt eliberate de specialiști, a căror competență crește odată cu titlurile lor. Un conservator-șef al unui mare muzeu este neapărat mai competent ca un conservator simplu, chiar și decât un profesor de istorie a artei. Acești domni, de altfel, nu riscă nimic. Ei afirmă pe onoare și conștiință că opera cutare, supusă perspicacității lor, este, după părerea lor, ieșită din mâna cutărui maestru. Dar au dreptul să se înșele.

O altă categorie de colectionari s-a manifestat mai cu

seamă în cursul ultimelor decenii. Interesul lor pentru artă ascunde cu greu preocuparea foarte precisă de a face afaceri. Ei cumpără ceea ce cred „că e la modă”, revând imediat ce pot realiza un câștig suficient și reîncep.

Gustul se manifestă rar în toate aceste tranzacții. Și, totuși, ar fi lucrul cel mai simplu și în același timp cel mai plăcut și chiar, în sfârșit, cel mai profitabil.

Să luăm tablourile. Profanul face aprecieri definitive și nu se pricepe de loc. De acord. „*Nicio persoană*”, scrie Pierre Cabanne, *nu este capabilă, dacă nu are educația necesară, de a vedea ceea ce privește și mai puțin încă de a judeca, atunci când are norocul de a vedea*”. Dar putem să ne formăm propria noastră educație. Pentru a pătrunde tainele picturii, ajunge să urmărim sfatul lui Berenson: „*A vedea, a vedea, a vedea*”. De obicei suntem îmbâcsiți de prejudecăți, de idei gata fabricate, de prostii acceptate fără control, dar noi trebuie să înaintăm spre ea, cu simplitate, cu o anumită prospețime de sentimente și cu condiția să fim cât de cât sensibili la limbajul misterios al formelor și culorilor, pictura va sfârși prin a vorbi, erorile se vor înlătura încetul cu încetul, absurdele paravane dintre școli sau epoci vor cădea de la sine și bucuria descoperirii se va găsi la capăt.

Cu alte cuvinte, afară de cazul când ești un specialist. Unul adevărat¹¹², este mai normal să iubești arta timpului tău, produs al timpului tău, decât operele datând din

112 El nu este întotdeauna criticul recunoscut. Un exemplu : la 15 aprilie 1877, Cronica Artelor publică, sub semnătura lui Roger Ballu, următoarele rânduri : „Domnii Claude Monet și Cézanne, fericiți de a se prezenta în fața publicului, au expus primul treizeci de plaze, al doilea paisprezece. Trebuie să le fi văzut pentru a ne imagina ce sint. Ele provoacă risul și sint jalnice. Dovedesc cea mai profundă ignoranță a desenului, a compoziției, a coloritului. Cind copiii se distrează cu hirtie și vopsele, lucrează mai bine”, (n. a.)

epocile apuse. Eternă și imuabilă în esența sa, arta se manifestă prin intermediul stilurilor care, ele. Se schimbă și de aceea derutează. Contrar celor spuse de oamenii cumsecade, este mai normal să mergi de la prezent la trecut decât invers. Și să ne ferim de aceia oare nu iubesc decât arta veche. Ceea ce ei iubesc, sâcnit noțiunile dobândite, obișnuința, pentru a spune totul. Deci pentru a ne instrui, pentru a ne rafina gustul, o unică povață: să ne interesăm de artă, trăind în visele ei, în nebuniile și chiar în violențele ei.

CAPITOLUL XIX

Care este consacrat unui vechi vis al oamenilor:
Frumusețea

Poți să nu înțelegi bine și totuși să fii emoționat

MAURICE BARR – fcă

Omul obișnuit habar nu are de problemele ridicate în prezentele pagini. Cum ar putea fi altfel? El trăiește în urâtenie, ca peștele în apă. Din obișnuință, dintr-o lungă deprindere, care a devenit o formă a gustului său.

În jurul lui, el nu vede. Fie că e vorba de locuința sa ori de localitatea unde trăiește: în jurul lui, simple decoruri, familiare și, pentru a spune tot, lipsite de interes. Pe stradă, este interesat de un nou edificiu atâta timp cât acesta - nu se integrează în decor, dar nu privește la niciun monument, deoarece el se află acolo dintotdeauna. Și de ce ar vizita oare muzeele locale? Știe că sunt acolo...

Atitudinea lui se schimbă când începe să călătorească. Vizitarea monumentelor și a muzeelor se impune. Nu va trebui să povestească oare că le-a văzut? Expedierea cărților poștale este de mare ajutor. Aceasta

constituie un mijloc sigur de a-ți aminti de locurile pe care le-ai vizitat. Ritmul unor anumite călătorii organizate în grup este de așa natură încât aceste semne tangibile sunt necesare pentru a te convinge de realitatea aventurii.

Deșertăciune sau candoare? Cele mai venerabile monumente poartă stigmatul nenumăratelor semnături scrise în grabă de prostănacii veniți din cele patru colțuri ale lumii. Ne întrebăm pentru cine.

Amatorii de amintiri personale, înarmați cu un aparat fotografic, nu vor pierde ocazia de a-și plasa avantajos rudele în fața statuii lui Mozart sau a lui Rubens. Se poate de asemenea recurge la serviciile unui fotograf local, care vă fixează, la alegere, cu spatele la Partenon sau vă cațără, transformat cu ajutorul său în beduin, pe un dromader, în fața Sfinxului, la Gizeh.

Firește, se poate spune că vor exista întotdeauna proști, incuți și bătărași. Se mai poate susține că omul zis obișnuit nu simte nicio nevoie de a se împovăra cu preocupări estetice, ținând seama că are destule altele pentru a-i ține treze gândurile. Acesta este adevărul, dar este supăraător.

E trist că acest om obișnuit are atât de puțin gust pentru lucrurile frumoase.

E penibil că civilizația rasei albe a secolului al XX-lea, care corupe încet dar sigur lumea întreagă, are ca pasiune majoră cultul banului și că, pentru a-l cuceri și păstra, el a făcut din timp o marfă atât de prețioasă, încât nici nu-i mai rămâne răgazul de a visa. Și ne gândim la această frază a lui Stendhal: „Robia cea mai rea este aceea care influențează un popor corupându-i moravurile”.

Frumusețea nu este poate decât un vis, dar un vis încântător. Creând frumusețe, omul lasă urma trecerii lui fugitive pe pământ. Desigur, știința este admirabilă, dar înșelătoare în același timp, pentru că achizițiile ei sunt înlocuite neîncetat cu noi achiziții, pentru că antrenează

pe om într-o cursă fără sfârșit.

Numai arta rămâne imuabilă. Ea este am izvor veșnic care oferă omului bucurii pure și inalterabile. Cu condiția să vrea, să știe să le descopere. Pentru aceasta, trebuie să-și încordeze simțurile: să vadă, să asculte, să soarbă, să guste și să pipăie tot ce a creat pentru a ieși din animalitatea sa primitivă.

*

O evidență se impune. Aceia care achiziționează orori le socotesc frumoase, căci altfel nu s-ar gândi să le cumpere pentru a-și mobila locuința. Iar negustorii ingenioși, care fabrică aceste orori, exploatează în mod diabolic prostul gust al clienților lor, căci altfel ei n-ar desfășura atâta ingeniozitate perversă pentru a-l măguli.

Și iată-ne din nou puși față în față cu unul din aceste cuvinte-capcană, care au puterea de a provoca discuții fără sfârșit și fără soluție: Frumusețea.

Acest cuvânt a fost evocat de câteva ori în aceste pagini, dar aproape ocolindu-l. Din prudență. Pentru a nu semăna nicio neliniște suplimentară în suflete.

După variațiile sale asupra gustului, autorul nutrește speranța, poate himerică, de a-l socoti pe cititor înclinat să accepte câteva din ele asupra esteticii pure. A te mărgini la opoziția Platon-Aristotel este cam puțin lucru. Fără îndoială, ideea, scumpă primului, și experiența, scumpă celui de-al doilea, rămân cei doi poli între care oscilează de secole părerile cele mai diferite și în lipsa unor lumini orbitoare, este bine să salutăm lucirile care au început să apară. Fie chiar numai pentru a ne ascuți spiritul.

F, Conștiința umană a Frumosului este aceea care deosebește Frumosul de Urât”, declară „Lao Tse. Pentru Școala din Alexandria, frumosul înseamnă contopirea cu absolutul. Dar ce este Absolutul? Stoicii nu deosebesc frumosul de bine. Greșeală evidentă și stăruitoare până în timpurile moderne. Acesta este, între altele, cazul derutant

al lui Tolstoi, care, împins de o generozitate incontestabilă și o iubire idealistă pentru neamul omenesc ajunge la sentințe lipsite de sens, condamându-i pe *Sofocle, Euripide, Eschil și mai ales pe Aristo fan; printre cei mai recenți: Dante, Tasso. Milton, Shakespeare; în pictură, toată opera lui Rafael, toată opera lui Michelangelo, inclusiv absurda sa „Judecata de apoi”, în muzică tot ce este Bach și tot ce este Beethoven, inclusiv ultimele sale opere*”, fără a-l uita pe Wagner, supus unei critici deosebit de aspre. Doar câteva opere ale lui Victor Hugo. Dickens, Dostoiewski și doamna acea cumsecade Beecher-Stowe, laudată pentru *Coliba lui Moș Toma* scapă de masacru. De necrezut, dar adevărat...

Acest amestec de etică și de estetică o mai întâlnim și la Sfântul Augustin și După el, la gânditorii din evul mediu și din Renaștere. Locul precumpănitor deținut de religie explică această confuzie. Sfântul Augustin se apropie totuși de țel, când reduce noțiunea de frumos *„la unitate sau la raportul exact al părților unei părți considerată ca un tot, și așa la infinit”*, după excelentul rezumat al lui Diderot, care adaugă, nu fără competență: *„ceea ce mi se pare a constitui mai curând esența perfecțiunii decât a frumosului”*.

La care se mai poate adăuga că, pentru numeroși artiști ai vremurilor trecute, perfecțiunea și frumusețea erau doi termeni, pe care ei îi confundau bucuros.

De la Baumgarten 1, care introduse cuvântul în limbaj, estetica a făcut obiectul a numeroase

F Alexander (Sottlieb Baumgarten (1714 - 1762), filosof idealist, fondatorul esteticii idealiste germane, (n.tr.)

Studii, fără însă ia și reușit să clarifice ideile. Francis de Miomandre are desigur dreptate când scrie: „Niciodată

oamenii nu s-au putut înțelege asupra frumuseții; dimpotrivă, urâtenia provoacă o aprobare unanimă”.

Kant a subliniat, cu drept cuvânt, latura subiectivă a frumosului. Pentru el, deosebirea dintre frumos și urât nu se efectuează de loc de la inteligență la obiect, ci de la imaginație la subiect. Dar el mai spune că *„Frumosul este simbolul binelui moral”*, afirmație cunoscută și cel puțin contestabilă. Și, întrucât ne spune în altă parte, *„Frumosul este ceea ce place tuturor”*, lucrarea prezentă nu și-ar mai avea într-adevăr rostul.

Alte păreri nu sunt mai puțin derutante. William Morris consideră irealizabilă întoarcerea la frumusețe, atâta vreme cât omul din popor nu va regăsi simțul demnității umane, a demnității muncii sale, demnitatea muncitorului. Și-l duce gândul la o societate nouă, care ar consfinți toate acestea. Din nefericire, el completează aceste vorbe utopice spunând: *„Trebuie să aveți gustul la fel de sigur ca și mine, să mergeți ca și mine la izvoarele și la documentele cele mai pure ale evului mediu și ale artelor din Orient”*. Aceasta este, fără îndoială, absurd. El a dovedit-o, de altfel, prin lucrări care ilustrează teoriile sale și al căror arhaism este lipsit de orice originalitate.

Cu Fechner¹¹³ se ajunge, în sfârșit, la o formulare mai precisă, când analizează raporturile dintre frumos și util: *„Utilitatea este prima cerință a tuturor obiectelor, și dacă în înfățișarea lor latura practică pe care le-o atribuim ar trebui să lipsească și Frumusețea ar lipsi. Dar această formulare nu ne furnizează niciun criteriu pentru operele care nu corespund nici unei utilități materiale. Pentru a le judeca, nu există, de fapt, decât criterii individuale. Dacă nu, în cine să te încrezi? Trebuie oare să-i urmăm pe frații Goncourt afirmând: „Frumosul este ceea ce servitoarea sau amanta voastră consideră în mod natural îngrozitor*

113 Gustav Theodor Fechner (1801—1887), fizician, psiholog, estetician și filozof idealist german, (n.tr.)

Somerset Maugham este mai serios: „*Frumusețea este ceva rar, minunat, pe care, în zbuciumul sufletului său, artistul îl extrage din haosul universal. Și când ea este creată, nu este dat tuturor s-o vadă*”. Iar situația se complică prin faptul că îndepărtarea progresivă de normele academice a îndemnat arta modernă să manifeste interes față de urâtenie. Expresionismul, bunăoară, n-are altă preocupare și înțelege, nu fără a-l deruta pe profan, să creeze din urâtenie o frumusețe nouă. Și totuși, există precedente, Un Ghirlandaio¹¹⁴

un Piero della Francesca au pictat personaje foarte urâte. Iar Goya, bătrâne oribile, dar acestea sunt totuși portrete foarte frumoase. Artistul care, depărtându-se de model, ajunge să-l deformeze dintr-o necesitate organică, urmărește să impună o creație care transpune concepția sa despre frumusețe. Firește, este oarecum complicat. Nu putem nădăjdui că cele 800.000 de persoane care au defilat la Paris în fața operelor lui Picasso, să fi pătruns cu toții tainele lui. Dar au venit, și asta înseamnă mult.

Nu trebuie să ascundem realitatea, mulți artiști din ziua de azi nu mai fac nimic pentru a înlesni întâlnirea. Dimpotrivă. Ei abandonează aparatului fotografic interpretarea lumii vizibile, iar fotografii-poeti au profitat în mod strălucit de această întâmplare fericită. Ruptura cu lumea vizibilă a eliminat chiar deformarea realului pentru a nu mai lăsa loc decât creației libere. Artistul ne pune față în față cu lumea sa interioară, eliberată de orice legătură cu semnele tradiționale, aceste punți comode între realitatea percepută și viziunea creatoare. Dar, e cazul s-o spunem, punțile sunt rupte. Nu este ușor pentru cel care privește celălalt mal. Aceste incursiuni în domeniul speculației estetice ar putea fi multiplicare la infinit fără a

114 Ghirlandaio (pe numele adevărat Domenico di Tommaso Bigordi, 1449—1494, pictor italian din școala florentină, reprezentant al Renașterii timpurii, (n. tr.)

găsi soluția, confirmând astfel părerea lui Valéry: „*Frumosul implică efecte inexprimabile, inefabile. Și însuși acest termen nu spune NIMIC. Nu există definiție decât prin construcție* astfel, aceste considerații n-au alt scop decât să sune, dacă se poate, deșteptarea.

Se cuvine să mai notăm că noțiunea de frumos, oricât de importantă ar fi, nu cuprinde toate aspectele gustului.

Diderot, în al său Tratat despre frumos, scrie aceste rânduri competente: „Numesc deci frumos în afara mea tot ce conține în sine ceva în stare să-mi trezească în minte ideea de raporturi; și frumos în raport cu mine, tot ce-mi trezește această idee

„Când spun tot, las totuși la o parte însușirile legate de gust și de miros; deși aceste însușiri pot trezi în noi idei de raporturi, obiectele în care ele se găsesc nu sunt numite frumoase când nu sunt privite decât legate de aceste însușiri. Se spune: o mâncare excelentă, un miros încântător, dar nu o mâncare frumoasă, un miros frumos. Când se spune deci: iată un calcan frumos, iată un trandafir frumos, se au în vedere alte însușiri la trandafir și la pește decât cele relative la simțurile gustului și ale mirosului aceste reflecții subliniază curioasa transformare care s-a operat în limbaj acordând un înțeles figurat unei percepții fizice care nu tinde decât să diversifice bunul de rău cu toate gamele sale intermediare, și din care s-a născut un rafinament, arta culinară, singura servind gustul în ambele accepții ale cuvântului.

Gustul este o problemă strict personală și, pentru a-l forma, pentru a-l îndrepta sau a-l desăvârși, trebuie apelat la numeroși factori, unii venind din exterior, alții descoperiți în adâncul eului nostru.

Gustul se poate căpăta. El poate fi rodul unei gestații lemte. Se formează sau se transformă în urma confruntărilor secrete, a impresiilor cu aspect fugitiv, care provoacă uneori inspirații salvatoare.

Oscar Wilde are dreptate când spune: „În singurătate afli cel mai bine secretele Artei, iar Frumusețea, ca și înțelepciunea sunt îndrăgostite de adoratorul singuratic

Ni se întâmplă desigur tuturor să comitem greșeli de gust. Fericiți aceia care sunt conștienți că le fac. Ei au convingerea fermă că în adâncul lor pâlâie flacăra protectoare, această însușire subtilă de a putea deosebi și alege, de a avea simțuri care reacționează cu precizie într-un domeniu care nu dispune de ea. Aceasta este o aventură minunată, fără legi, fără reguli, căci dacă este ușor să spui ceea ce nu trebuie, și acesta este scopul prezentei lucrări, cum oare să spui ceea ce trebuie? Cum să trasezi oare dinainte o cale de urmat în această masă de imponderabile?

Pentru a nu decepționa prea mult pe cei care speră în irealizabilul panaceu, să le dedicăm această frază a lui Michelangelo:

„Frumusețea este mântuirea de toate zădărniciile”.

CUPRINS

CAPITOLUL I, în care autorul explică scopul lucrării sale

CAPITOLUL II. Tratând despre constructori și ordonatori de cetăți și peisaje...

CAPITOLUL III, în care se vorbește despre monumente și alte ornamente ale locurilor publice

CAPITOLUL IV, consacrat în special altor accesorii care împodobesc drumurile publice

CAPITOLUL V, în care se tratează despre o mare putere a timpurilor moderne: Publicitatea

CAPITOLUL VI, în care se vorbește despre decorarea interioară și îndeosebi despre mobilier

CAPITOLUL VII, care îl continuă pe cel precedent și se ocupă mai ales de mobilă *CAPITOLUL VIII*, care este consacrat peretelui și diferitelor feluri de a-l îmbrăca

CAPITOLUL IX, unde sunt trecute în revistă diferite elemente complementare ale interiorului

CAPITOLUL X, care tratează despre accesoriiile mesei

CAPITOLUL XI, consacrat în întregime unui accesoriu foarte incomod: bibeloul

CAPITOLUL XII, în care se vorbește despre spectacole, despre ceremonii și despre sărbători, ca și despre arta religioasă *CAPITOLUL XIII*, care tratează despre podoabe și mai ales despre bijuterii...

CAPITOLUL XIV, dedicat în întregime modei

CAPITOLUL XVT care tratează despre artele firului, ale țesutului și ale împletiturii

CAPITOLUL XVI, consacrat artelor focului

CAPITOLUL XVII, unde se vorbește numai despre lucrări imprimate *CAPITOLUL XVIII*, consacrat florei, faunei și unei curioase specii omenești, colecționarul

CAPITOLUL XIX, care este consacrat unui vechi vis al oamenilor: Frumusețea
Apărut 1971.